

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE PSICOLOGÍA DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Representaciones simbólicas de las relaciones de

Género en danzas tradicionales de tres regiones del Estado de Oaxaca

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

P R E S E N T A

YAZMIN ITZACHELT BONOLA PISCIL

Directora: Patricia Bedolla Miranda

Revisor: Rafael Luna Sánchez

MÉXICO D.F 2011

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

A la UNAM, por brindarme la posibilidad de crecer, de formarme; pero sobre todo de ser, porque en su libertad y diversidad aprendí a serlo, porque con ello aprehendí a la vida. Gracias a la universidad, mi universidad porque en ella encontré el camino para servir a mi patria, a mi pueblo a mi vida. Gracias, porque en ella también sentí, lloré, reí y luché. Gracias por las largas reflexiones, las discusiones y las luchas Gracias por que en tus aulas encontré profresor@s valios@s que siempre están dispuestos a enseñar y a aprender, colegas con los cuales seguiré ideando y trabajando, camaradas de lucha, de ideas y de vida y amig@s con los que seguir el camino.

¡GRACIAS Universidad Autónoma de México, MI UNAM! Por mí raza hablará el espíritu

A mi sínodo gracias por aceptar ser parte de este trabajo, por poner fe y espíritu a trabajos como este, por darle ala psicología mil caras y por poner la suya en ellos.

Paty Paz: Gracias por aceptar ser parte de este trabajo, del sueño y ser posibilidad. Gracias por las sonrisas, esas que en días difíciles me dieron ánimo y aliento.

Angelina Gerrero: Por la plática tan rica, el cuestionamiento, la reflexión, la calidez y los proyectos que inician

Luz Ma: Gracias por los comentarios, por la comprensión y la buena vibra... ha sido un gusto tenerte en este esfuerzo y ver que hay posibilidad para hacer, para idear, para soñar...

Rafa. Gracias por los comentarios, por los cuestionamientos, por la reflexión, por la disposición, por la entrega en lo que haces; por respetar, por guiar y por alentar a quien va en el camino.

Paty Bedolla: Gracias por aceptar este trabajo, por mostrarme a través de estos años, que puedo hacer lo que desee, que soy capaz de esto y más cosas. Por mostrarme que este es el inicio de otro camino y que estos los construimos nosotr@s, con actos, congruencia, espeto y amor a nostr@s y a quien nos rodea.

Y en esos andares encontramos siempre gente valiosa, con quien seguir caminando y construyendo.

A mi maestra y apoyo

Ena: Mil gracias por todo, por la escucha, la ayuda, los apapachos, por todo lo que aprendí a tu lado y el gran trabajo que emprendí contigo, por la guía y las risas, por los buenos momentos y los levantotes de ánimo, por mostrarme mis capacidades y por todo el apoyo. Sí se pudo.

¡Gracias a tod@s mis profesor @s

Dedico este trabajo a mis papis

Por confiar siempre en mí, por amarme y respetarme, por educarme para ser quien quiera ser y por estar siempre. Por enseñarme a querer quien soy y de donde vengo, por hacerme así rara, tan yo...

A mi má: Carlota. Que en su nombre fuerte lleva la fuerza para educar a alguien como yo, por que con tu ejemplo aprendí a ser una mujer distinta, gracias por escucharme aunque a veces sea tan dura.. gracias por estar y por amarme, por brindarme cariño aunque sea tan difícil darlo. Gracias por las lágrimas y por las risas, porque aún todo lo "malo" me tiene aquí. Gracias por intentar ser libre y dejarme verlo, gracias por ser valiente y enseñármelo y gracias por amar tanto. ¡Te quiero mamichi!

A mi pá, mi papi: Joel. Gracias por la fe, el aliento y el apoyo, gracias por quererme así como tú quieres. Por tratar de ser un padre diferente, porque sí hoy estoy aquí y pienso en todo esto que lees, es también por ti, por crecer junto conmigo e ir transformando de apoco. Por dejarme ser libre y rebelde aunque no te guste a veces. Gracias por no ser tan fuerte cuando era necesario. Gracias por enseñarme a sentir, a tener orgullo por quien soy, por mi historia y las de los demás. Gracias por los cariños tan difíciles de dar, por dejarme ser siempre tu hija y por ser mi papi. ¡Te quiero papiringo!

A mis hermanos: Geovany y Carlos; por ser mis compañeros de vida y de travesuras en la niñez y las de ahora. Por las enseñanzas masculinas, que me han hecho sin duda una mujer distinta. Porque efectivamente Carlitos, quién más me iba a enseñar a defenderme en la vida... jajaja mejor que en la casa jaja; defenderme de dos demonios, las hazañas de karate kid rompe puertas y el niño que quería ser topo jajaja... Gracias porque todas las vivencias con ustedes me hicieron pensar mi lugar en el mundo, quién soy y qué mujer quiero ser. Porque con ustedes viví el género en carne y cuerpo jajaja. ¡Los quiero gorditos... inches!

A mis abuelas: que en este trabajo estuvieron sin estar... porque me reconcilié con mi pasado y con su historia, por que encontré tanto de ustedes aún sin conocerlas a algunas, porque me reconocí como parte de ustedes y me vi también tan distinta. Gracias por las luchas que cada una a su modo y desde su historia llevaron, porque cada una me ha dejado historia, aprendizaje y mucha pasión.

Nabora: Por aquellos días donde corría en tu patio y me sentía tan libre y tan feliz, porque contigo viven algunos de mis recuerdos más entrañables, por las historias y las fantasías, por los consejos y las visitas en mis sueños, por guiarme y protegerme y por tu historia que vive en mi.

Momá: Florentina. Gracias por darme tanto amor y por mantenerme cerca de ti tanto tiempo, por los pensamientos y hasta los rezos cuando estuve ausente, por las horas de plática en la cocina, por quererme mientras comía, por las tradiciones, los codazos y las risas; por enseñarme tus secretos y por a pesar del tiempo decidirte a ser un poco diferente y cambiar tú historia. Gracias por no dejarme nunca y hasta por que te extraño tanto.

A mis abuelos: Por sus historias y por enseñarme a entender y pensar sobre los hombres, por las vidas que llevaron y por dejarme pedazos y memoria.

Emilio: Porque este trabajo me dio la oportunidad de pensarte, de conocerte y de entenderte, porque vi en los ojos de mi padre tu historia y la suya, porque casi pude verte caminando entre el monte y escuchar tu voz mientras cantabas. Gracias por el reto de conocer mi origen

Popá: Everardo; por las risas, las travesuras, los chacoteos y hasta las mentadas. Por la protección y por reencontrarme con mi pasado y ayudarme a entender mi lugar en el mundo; por no negarme en mi historia, por las enseñanzas ocultas, los consejos y los regaños... Por ese conocimiento y por dejarme vivirlo, porque hoy no me niego y hasta me gusta... gracias por los anuales y los brujos y mil gracias por cuidarme en esta vida, en los sueños y la ensoñación, ahí donde te encuentro.

A Zacil: Por alentarme, por tener fe en mí, por apoyarme en los días difíciles, por escucharme y hasta por los jalones de orejas... por el entusiasmo y el brillo en los ojos... Por las largas horas de discusión, los desacuerdos, las risas y los abrazos. Por estar aquí y allá donde te encuentro. Por emprender conmigo la aventura de vivir nuestra historia y de construirla, por caerte conmigo y levantarnos. Por las luchas mutuas, por levantar la mano conmigo, por ser rojo aunque lo niegues jajaja. Por tus malos, malos chistes y el humor bien ácido jajaja. Por amarme como soy y por tratar de entender y mostrarme que los hombres, quieren, pueden y necesitan. Gracias por ser mi amigo, mi confidente, mi camarada, mi amante, mi amor. Por seguir siendo mi más maravillosa desgracia. Jajaja. ¡Te amo...meu xodô!

A mis amig@s, mis hermanos de vida y de lucha. Por estar aquí, donde siempre son bien recibidos, por hacer grande, grande mi corazón y mi mente, por las enseñanzas, las vivencias, las largas horas incansables de risa y buena vibra. Por caminar conmigo en las luchas de la vida, por los consejos, los brindis y los abrazos. Mil gracias por estar, por ser.

Ligia: Gracias porque tú me viste en esto, porque sin ti este trabajo habría sido un caos, por las porras, los alientos y las subidas de ánimo, por mentar madres conmigo, por las asesorías y las vomitadas jajaja. Por estar y recordarme pá qué hacia esto. Por los caminos juntas, los entendimientos y las luchas, por lo construido, por soñar juntas. Por entender mi mágica-musical vida y por inhalar paz y exhalar amor conmigo jajaja. Por reconocer mí trabajo y dejarme ser jajaj. ¡Gracias chocolatito!

Vico: Gracias por la vida compartida, por las horas de teoría, discusión y carnicería jajaja. Por las reflexiones de la vida. Por los secretos, los apapachos y las historias y vivencias que nos unen, ahora somos hermanos de destino también manito jajaja. Por compartir eso conmigo y hasta por ser mi guía en ello. Por el amor, la danza, los buenos momentos y los no tan buenos. Por el cine, las caminatas, los tragos y las luchas, gracias por eso y todo lo que no digo. Te guiero...

Leda: Gracias por ser la jefita, por los años de risas y de pláticas, por las estruendosas carcajadas y los desvelos, por ser la maestraxa de vida, jajaja... por ver delante de nosotras jajaja.. Por la mente abierta, por los apapachos, los agarrones, arrimones y por las buenas vibras. Por los dolores, el llanto y toda la felicidad, por los viajes, por la playa, la arena, las olas y las palmeras jajaja. Gracias porque he entendido la labor de los erizos y por compartir la vida y la lucha conmigo.

Ketzalli: Por las horas incomparables de cuestionamiento y de netas jajaja... por todos los apapachos, las buenas celebraciones, por bubamara y la vibra positiva. Por estar aquí y porque las risas que nunca faltan ni

sobran, por los momentos compartidos de desamor y de amores nuevos, por los retos y los miedos, por las felicidades y por lo que no sabemos. Por lo que llega, por lo que se va y por lo que no vendrá. Te quiero...

Jesús: Por las ocurrencias, por la clavadez, por las horas de viaje, de música de vida. Por los abrazos y los pocos sacones de onda... por ser siempre Jesús y tod@s sabemos que significa. Por tu pasión y la tanta dirección jajaja y hasta por tu guarrez con gracia. Besos manito

Master: Gracias por las pláticas tan ricas, por los sueños, las teorías, la psicología, por los sacones de onda y los secretos, por todo lo que no dices y lo que te ríes. Mil gracias por estar, por preocuparte, por compartirte y por escucharnos.

Angélica: Por toda la buena vibra. Por la confianza, los apapachos, por escucharme y por compartir conmigo la vida. Por las tantas risas y los sacones de onda.

Carmen: por estar ahí tanto tiempo, por acompañarme en la vida y las andadas, por la vida compartida y las tantas horas de abrazos, regaños, mentadas y brindis.

Diego: Demonio porque por ti emprendí este camino que me llevo a lugares inesperados, por lo que compartimos y por ser mi conciencia durante mucho tiempo, por estar cuando me hiciste falta y por lo que tu ya sabes... desgraciado jajaja

A mis Camaradas de lucha al Espacio estudiantil Salón 9, a quienes construyeron este espacio, donde también se formaron vidas y caminos, por todas las discusiones, los sueños juntos, el trabajo, la lucha de ser... de compartir a los que estuvieron, a los que pasaron, a los que ya no están.

Pokis, Angelina, por empujarme jajaja. Cuitláhuac por inducirme al mal jajaj, Linda, Puchis, Paola, Jaime, Felipe por la amistad, por las miradas que sé que significan, Liliana, Lilita, Cristina, Clau, Leo, Frida, Azalea, Orlando, los psicohólicos, jajaja Héctor dónde estás pues... por las confidencias, la locura... aquel encuentro y el agua para mi sed jajaja. Los cinecluberos, los que me faltan del POS, los que ahorita no me acuerdo pero seguro los tengo aquí en el cucharón jajaja

A en Kostrucción... por los sueños que compartimos, por las buenas pláticas con los rudos, jajaja. Por animarse a hacer y ser... Erick por toda la pasión desbordada jajaja. Hugo por abrir la puerta. Pavel, por mostrarte y ser csi mi hermano. Master no acapares jajaja Mizra huellitas de perro.. amigo, gracias por todo por las pláticas y por las discusiones candentes jajaja por compartir las nuevas cosas y por seguir aquí. los quiero ¡chicos malos chicos malos! Jajaja

Al 9 de hoy y el que viene... por continuar con la posibilidad, por compartir las ideas, las depresiones y las mentadas. Antonieta, Nacho, Aldo, Luna. Porque siempre me revitalizaron y me llenaron de ideas, por las pláticas y toda la confianza. Por el camino que empezamos juntos y el que continuaremos. Besos

A Cacáhuatl primera y segunda generación jajaja.. Por compartir mi amor por la danza, por la vida, por ayudarme a pensar en la danza como una posibilidad, por la bailada, por los cuerpos, por la música. Vico, Varinia, Brenda, Clau, Bere.

Mis alumnitos y ahora amigos tan queridos. Con quienes hice experimentos y nos divertimos tanto. Sandy por los buenos momentos las pláticas y el tanto asombro. Ale por la cachondería y por compartir a Himogenes, Gera, misso jajaja por todos los momentos compartidos por cuidar mi chiquihuite y por pensar conmigo en las gaviotas volando en V, por la buena música y los abrazos.

A mis FF667 Por comenzar el camino conmigo, por retomarlo apenas, por seguir presentes y por los juegos pendientes. Lau por reconocer en mí la roja que llevaba dentro jajaja por acompañarme en tantas cosas, por mirarme a los ojos de nuevo y por el abrazo que nos dimos. Horacio. Por ser mi hermano siempre, por mostrarme que la cercanía uno la pone y hoy estamos aquí, por lo compartido y lo que viene. Anel por ser mi pujitos y por tenerlo presente por los lloriqueos, las hiervas y los brebajes; porque encontremos el camino de nuevo. Oscar por las netas, las risas y las burlas. Nancy, porque hace tiempo que no te encuentro y por lo que un día fue por quienes fuimos y lo que queríamos ser. ¿te acuerdas? Sentadas en las bancas escribiéndonos vomitadas jajaja. Adolfo, por las investigaciones... jajaja las pasadas y las nuevas.. Chris: por tu interminable sonrisa, por ser el osito suavecito y abrazable jajaja a tod@s mis FF667 CARIÑOS Y AMORES.

A mis latinoamericanistas. Encontrarlas fue una fortuna, compartir los dulces y las ideas ha sido tan gratificante, me sacaron del aburrido mundo de los psicólogos jajaja. Gracias por el entusiasmo, las locuras y los dulces de chilito... el café las pláticas y los abrazos, todo el chismorreo jajaja las quiero mucho.. Katia, Luz, Chio, Adri que ahora es una aburrida psicóloga jajaja...

Adela gracias por los momentos donde reímos, los que discutimos y en los que no nos entendimos, por la memoria y por los recuerdos.

A mis compañeras de aventura, de cama, de perrera, de monte y de camino. Por las noches de desvelo, las patadas nocturnas, los enojos, la casita del terror, por Julio Jaramillo y los horrorosos chamacos jajaja y las inolvidables peleas por el baño.; Gracias! Carmen, Vero, Cecil, Mateta, Areli, Jessi.

A mis Camaradas del Frente: Por compartir la lucha, los sueños y los proyectos, por permitirse y permitirnos crecer junt @s, por mostrarnos que sí se puede y que los sueños se realizan, se trabajan, se comparten. Gracias a tod @s I @s compas, por ayudarme a entender mi práctica, mi formación con responsabilidad y congruencia. Gracias por ir en la lucha codo a codo y por levantarnos. Gracias por seguir y morir luchando.

A los CECOS. Elia, David, Alexis por los esfuerzos por compartir no sólo el trabajo sí no las reflexiones más profundas, los sueños y las posibilidades de construir la libertad.

A mis familias Oaxaqueñas. Que me adoptaron sin conocerme, me brindaron techo, confianza y calor fraterno, por enseñarme la verdadera Guelaguetza, por encontrarme con mi historia y por compartir sus vidas conmigo.

Gracias Pastelines: Nato, Eloy, Toño, Soco, Alfredo, Mis suegros adoptivos jajaja, a toda la familia Morales Pastelín. A la bella Mazateca por dejarme ser Señorita Tierra mazateca por tantos años jajajaja.. A mi bella doña Gude que me arrulló y me cubrió cuando mi corazón lo necesitaba tanto. Por tus canciones lupita y por lo que queda hoy en tus manos.

Gracias Manuel, Rosalba, Victoria, Aurelio, Parnas. Por brindarme tanto calor como la costa puede dar, por las largas pláticas, el entusiasmo y el amor por su pueblo, por la música la bailada y la comida. Por las largas pláticas y los recuerdos compartidos. Mil gracias por sacarme de las ratas y darme techo

Gracias a mi familia adoptiva Heli, abuelita, tía y prima. Gracias a mis papis adoptivos Eni y Pichin, por hacerle caso a la abuela jajaja y por brindarme un lugar en su casa y en su corazón. Gracias por el apoyo, las pláticas y tantas, tantas risas, los cuidados que tuvieron conmigo y hasta las lágrimas, gracias porque los he visto crecer, hemos despedido a seres tan queridos y recibido a más. Gracias por los dichos y las coplas. Juanelo por el entusiasmo y tu amor a la danza.

A la familia Oaxaqueña, los bonolitas cru.. a mi tío Toño, por las pláticas, añoraza y los recuerdos, por el apoyo y el orgullo.

A Mi Oaxaca querida. A mi orgullo de sentirme Oaxaqueño, pues uno es, de aquí y de allá y de donde desee y yo

Soy Oaxaqueña no lo niego Mi semblante lo dirá Soy de esa tierra preciosa Donde sí se sabe amar Soy Oaxaqueña sí Señor Oaxqueña y qué dirán.

A tod@s lo que pasaron por mi vida, que seguro que han dejado huella. A la gente que me ayudó a las personas que se interesaron por mi trabajo. A quienes comienzan a pasar por mi vida.

A Itza, por ser, por no irte, por reencontrarte, por ponerte en paz con el pasado, por ver el presente y querer el futuro, a ti porque eres y soy...

GRACIAS MIL

¡GRACIAS TOTALES JAJAJAJA¡

¡Y A DARLE QUE ES MOLE DE OLLA!

Índice

Introducción6
Capítulo 1. El Arte y la Danza, una Manifestación Cultural12
1.1 Cultura13
1.2 La cultura un contenedor social15
1.3 El Arte: Manifestación Humana y Simbólica17
1.4 La Danza: Espacio Simbolizado21
1.5 La Danza: Un Espacio de Interacción Social24
Capítulo 2. Desde la Perspectiva de Género una Construcción
Cultural de la Danza31
2.1 El Principio del Género31
2.2 El Género: Una Vida Socialmente Adquirida35
2.3 Cuerpo Simbolizado: Representaciones de Género42
2.4 Representaciones de género en la danza44
Capítulo 3. La Danza, una Representación Simbólica de una Cultura
con Género50
3.1 El estudio simbólico del mundo, un acercamiento a la realidad50
3.2 El signo en la construcción social del mundo y la conciencia53
3.3 La interacción social: una construcción simbólica del mundo57
3.4 El Género simbolización cultural67
3.5 El Arte, legado simbólico de la cultura70
3.5.1 La Danza, marco simbólico de las relaciones de género71
Capítulo 4. La Danza Popular en Representación Simbólica de las Relaciones de Género
4.1 La Danza popular una representación cultural76
4.2 Las Danzas y bailes populares-tradicionales81
4.3 El papel de las Danzas populares y sus Representaciones sociales:
La Danza en México83
Capítulo 5. Oaxaca: Crisol Cultural
5.1 De Oaxaca y su gente99

5.1.2 Regiones
5.1.3 Población y grupos étnicos110
5.1.4 Cultura Costumbres y Tradición111
5.1.5 La fiesta y el baile, en la vida oaxaqueña113
5.2 Huautla de Jiménez Oaxaca. Corazón de la Sierra Mazateca116
5.2.1 Antecedentes e historia de la comunidad116
5.2.2 Cultura, Costumbres y Tradición117
5.2.3 Traje Tradicional119
5.2.4 La danza en Huautla de Jiménez: Los sones mazatecos127
5.3 San Pedro Pochutla131
5.3.1 Antecedentes e historia de la comunidad131
5.3.2 Cultura, Costumbres y Tradición133
5.3.3 Traje Tradicional136
5.3.4 La Danza en San Pedro Pochutla. Los sones Pochutlecos136
5.4 Santiago Pinotepa Nacional: Corazón azulejo de la Costa Chica141
5.4.1 Antecedentes e historia de la comunidad141
5.4.2 Cultura, Costumbres y Tradición142
5.4.3 Traje Tradicional144
5.4.4 La Danza en la Costa Chica: Los sones, los juegos y las Chilenas de Pinotepa Nacional145
Capítulo 6. Método: Estudio Psicológico de la danza, una Aplicación de la Vida Cotidiana157
6.1 Pregunta de Investigación
6.2 OBJETIVOS158
6.2.1 Objetivo General158
6.2.2 Objetivos Específicos
6.3 Tipo de Estudio
6.4 Muestra160

6.5 Sujetos	161
6.6 Materiales y Elaboración de instrumentos	163
6.7 Procedimiento	168
Capítulo 7. Análisis y Resultados: La Danza una F	Representación
Simbólica de la Vida Cotidiana	172
7.1 Análisis de Resultados	172
7.2 Resultados	174
Capítulo 8. La danza tradicional, simbología cultu	ıral de Género.
Discusión y Reflexiones Finales	216
8.1 Las representaciones simbólicas y las relaciones	de género:
realidad cotidiana en la Danza	217
8.2 El espacio dancístico, un espacio Cotidiano de S	ublimación Social
y Catárcis	237
8.3 La Danza y la vida cotidiana: notas finales	242
8.4 Alcances y Limitaciones	245
Referencias Bibliográgicas	248
Anexos	254
Anexo A Formato de entrevista	255
Anexo B Ejemplo de entrevista transcrita	259
Anexo C Ejemplo de vaciado de la entrevista	270
Anexo D Mapas conceptuales	282

INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo ha pretendido ser una aportación al estudio de la Psicología, surge como una necesidad de pensar desde la Psicología de manera integral y cercana a los aspectos sociales cotidianos, y en el caso de la danza popular mexicana un espacio cotidiano, histórico e identitario. Es vital que una ciencia como la Psicología tome la decisión de acceder a espacios cotidianos donde el ser humano se desenvuelve, haciendo uso de su condición de ciencia para estudiar estos fenómenos. Es importante también que la Psicología haga un vínculo con los Estudios de Géneros y desde las dos perspectivas reflexionar e investigar.

La danza constituye un espacio cotidiano antiquísimo, lleno de simbolizaciones. A lo largo de la historia de l@s seres human@s han buscado desde que se tiene conciencia de sí mism@ respuesta a su propio origen y a lo que ha logrado originar, se ha dado cuenta a través de un proceso histórico, del paso del tiempo y de lo cambiante de la vida, de la manera en que se mueve la naturaleza y su propio universo, que le ha permitido hacer uso de ella para cubrir sus necesidades y con ello un bienestar.

Así el ser humano llego a ser social por excelencia y a través de su proceso de socialización ha llegado a formar algo a lo que llamamos cultura, llena de símbolos que hablan de su devenir histórico, de las cosas importantes, superfluas, gestos, religión, raza, sexo, clase; es decir de la vida misma. Y todo esto a su vez construye y deconstruye la sociedad. Y aunque ha sido objeto de estudios, análisis y sin número de reflexiones, parece que aún tenemos tanto que decir de ella, pues como seres cambiantes e históricos, continuamente la reconstruimos, pero también la reforzamos.

El Arte es producto directo y esencial de la cultura, ha formado parte de nuestro propio procesos de hominización y por tanto habla fielmente de nosotros, es parte de los aspectos más importantes del hombre. Así la danza como parte del arte y de la cultura, es esencial en la vida de los pueblos y de las personas, sobre todo para culturas ancestrales que han encontrado en la danza una forma de representarse y simbolizar el mundo que vive.

El hombre existe en tanto que es representado, pero esta representación también impregnada por la vivencia diaria. El ser humano es símbolo y es significado, ese significado se da a través de la interacción y como proceso social a través de ella constituimos todos los procesos, las características de la cultura, como los son las relaciones de género, gestadas en la cultura y sostenidas por la estructura; el Género es entonces un elemento fundamental en la vida de las personas, en su actuar cotidiano, por tanto es representado en el arte y por tanto en la danza. Es un elemento vivo en la cultura mexicana y ha formado parte de los acontecimientos más importantes dentro de la historia de este pueblo.

Estudiar la danza como parte de la cultura vista a través de la Psicología es una oportunidad de utilizar las herramientas de esta disciplina para observar en una actividad tan humana y cotidiana, procesos sociales y simbólicos que construimos y reforzamos a diario. De vislumbrar de manera tangible y desde la experiencia de quienes participan de ella estos aspectos simbólicos que nos dan la oportunidad de renovarnos o de reforzar los aprendizajes sociales y con ello contribuir a entender nuestro lugar en el mundo, de generar sistemas más equitativos y libres.

Vivir y pensar las raíces a través de la Psicología y el Género ha dado como resultado esta investigación. La constante lucha de mis padres por hacer de mis hermanos y de mí personas orgullosas de nuestro origen, de impulsarnos a hacer cosas del amor al pueblo a Oaxaca; mi amor por la danza, me llevaron a reflexionar en la práctica aspectos de la cultura, como en este caso los roles de género, el comportamiento de hombres y mujeres las situaciones representadas me llevaron a preguntarme cosas, el observar los bailes en la Guelaguetza durante años verlos tan distintos me hizo pensar sí realmente la gente era así, ver a las mujeres de Pinotepa tan aguerridas y las de la sierra tan calladitas alimento mi curiosidad por saber. Lo que me llevo a pensar este estudio en tres comunidades del Estado de Oaxaca, primeramente porque es uno de los lugares más cercanos emocionalmente hablando que tengo, y segundo y sumamente importante, porque Oaxaca es un crisol cultural, diverso y lleno de tradición dancística lo que permitió hacer observaciones igualmente diversas e interesantes para esta investigación.

Se realizó un estudio de campo, en tres regiones del estado de Oaxaca. En la región de la cañada, en el corazón de la Sierra Mazateca, el municipio de Huautla de Jiménez, en la región de la costa, el municipio de San Pedro Pochutla y en la llamada Costa Chica, el municipio de Santiago Pinotepa Nacional.

El presente trabajo se estructura en 8 capítulos a lo largo de los cuales nos vamos adentrando en el estudio de la cultura y de la danza desde una perspectiva social, a través de la Interacción y los Estudios de Género.

El Capitulo 1 aborda el tema de la cultura, plantea ideas y postulados sobre la cultura, se hace una reflexión a cerca de como se construye la cultura y se plante la simbolización como parte esencial de la cultura y de la condición humana. Plantea así mismo el arte como producto inherente de ella, sus representaciones como reflejo de la realidad, de tal forma que se comienza a plantear a la danza en sí como un reflejo de la realidad, de la

cotidianeidad, así como la condición de género involucrada en el proceso de socialización y de simbolización.

El Capitulo 2 se aborda de manera central al Género, se plantean principios, planteamientos y reflexión acerca de la manera en que hombres y mujeres percibimos el mundo, una condición que se aprende socialmente y se produce culturalmente y se mantiene estructuralmente. El género es también una condición mediante la cual entendemos el mundo lo vivimos y reproducimos los preceptos culturales, las reglas, las costumbres, las ideas. Se plantea la necesidad de entendernos cuerpo, un cuerpo simbolizado, representado, llevado así, con esas simbolizaciones a la danza, donde somos más que en ningún lado cuerpo.

A lo largo del Capítulo 3 se plantea el proceso de socialización a través de la interacción, se plantea a l@s sujet@s como seres activos en la cultura, es decir, no somos seres contemplativos, la cultura nos forma a la vez que la formamos, nos representa a la vez que la representamos, somos seres activos, que interaccionamos. Esboza de igual forma y bajo el postulado de la interacción, la importancia de la representación del símbolo y de lo simbólico en el proceso histórico y social de las personas. Plantea el género desde la perspectiva social de la simbolización de la perpetuación a través de la interacción e incluso de la posibilidad de modificarlo, puesto que formamos la cultura a la vez que la vivimos, podemos entonces modificarla también.

Capítulo 4 es dedicado al esbozo de la danza, plantea primeramente principios en la división de las danzas, centrando dicho planteamiento a la danza popular, concepto que se discute y se plantea como un aspecto importante de la cultura en México. La danza popular en su conexión con la naturaleza, con la cotidianeidad, esa conexión mediante un cuerpo, un cuerpo con género y condición social; un cuerpo danzante. El espacio

escénico un espacio para hacer comunidad; un espacio donde un conjunto se vuelve uno, donde se sincroniza para hacer trayectoria y no posición, movilizando así el cuerpo a un proceso social. Se hace también un esbozo de la historia de la danza en México, con el objetivo de que el lector tenga un panorama general de ello, y dar sostén a la reflexión de las danzas estudiadas en esta investigación.

Capítulos 5. Describe las poblaciones en las cuales se realizó el estudio. Primeramente se trata lo referente al Estado de Oaxaca, lo que a su entorno geográfico y social concierne, las regiones en las cuales se divide, así como a la diversidad cultural que mantiene, su relación con la fiesta y la danza que mantiene a través de la fiesta del lunes del Cerro o Guelaguetza, los fandangos, las calendas y las fiestas patronales y de costumbre. Posteriormente se esbozan concretamente las tres poblaciones, Huautla, Pochutla y Pinotepa, características de cada una de ellas; el entorno geográfico, antecedentes históricos, las costumbres, la tradición, el vestuario y por supuesto tratar de manera específica la danza de cada una de las comunidades.

Capítulo 6. Se trata la Metodología de este estudio, se caracteriza la población, el lugar, el tipo de estudio y se esboza el procedimiento durante lo largo de la investigación, el recorrido en campo y el análisis que continúo.

Capítulo 7 Se centra en el Análisis de los datos, se muestran los resultados, organizados en los 8 ejes de análisis, argumentados y enriquecidos por los testimonios de las personas entrevistadas.

Los planteamientos finales se encuentran en el Capítulo 8, se ha argumentando mediante la teoría en la cual se apoyo está investigación a lo largo de los capítulos anteriores, los resultados obtenidos. Se hacen los planteamientos finales de los objetivos de la

investigación. En la última parte de esté capitulo se tratan también algunas consideraciones, ideas e inquietudes sobre la investigación.

Finalmente este trabajo es un esfuerzo por abrir espacios a la discusión, por generar inquietudes hacia la investigación de los espacios cotidianos, hacia la aplicación de la Psicología en ellos y a retomar los Estudios de Género como importantes y esenciales en el estudio, el entendimiento y la reflexión del, la, ser human@. Es un pretexto para seguir sorprendiéndonos y para reflexionar sobre nuestro actuar cotidiano. Para incitar a las nuevas generaciones a hacer estudios de campo, para esforzarnos en la lucha por construir sociedades más justas y equitativas. Para ver en la danza y en nuestra disciplina, una posibilidad de hacerlo.

, -

Capítulo 1

El Arte y la Danza una manifestación cultural

Capitulo 1.

1. El Arte y la Danza: una manifestación cultural

No somos gente segura y nuestras respuestas como nuestros silencios son imprevisibles, inesperados Traición y lealtad, crimen y amor, se agazapan en el fondo de nuestra mirada. Atraemos y repelemos.

Octavio Paz El laberinto de la soledad.

Este primer capitulo abordará el tema de la cultura, algunos conceptos e ideas que se han tenido sobre este concepto; así como el postulado de que la cultura es un contenedor social y todo lo que en ella se construya es reflejo de quien la hace es decir de los sujetos, inmersos en un contexto. Se tratará como tema central el arte y la danza como producto de la cultura, una manifestación simbólica de la realidad. Donde la danza funge como un espacio de interacción y de simbolización, mediante el cual aprendemos y reflejamos nuestro lugar en el mundo como lo es en el caso del género, el cual se tratará en el siguiente capítulo y tanto el tema de la cultura y la danza como del género se irá complementando y sustentando a lo largo de todos los capítulos.

1.1 CULTURA

Hablar de la cultura sin duda ha sido una de los temas que más han abordado los teóricos de casi cualquier disciplina y durante muchos años, por ello podemos encontrarnos con un sin número de conceptos e ideas sobre ella; se habla de la cultura desde varios aspectos hasta casi confundirla con "educación o modales" de ahí que cuando alguna persona hace algo "incorrecto" socialmente se le pueda considerar falto de cultura; y esto, lleva a pensar sí

una persona puede ser falta de cultura o no; pero parece haber un punto en donde ambas ideas confluyen y nos llevan a considerarlo así. Del concepto de cultura que se use en mucho depende la respuesta que obtengamos; por ello podemos hacer afirmaciones como ésta de que alguien es falto de cultura o que la cultura es lo mismo que el folclore o que la cultura pertenece a un tipo de personas o de alguna clase. Entonces bien, tratemos de desglosar como funciona esto que llamamos cultura, porqué todos hablan de ella, qué papel juega en los estudios y reflexiones sobre el ser humano y en qué concierne a cada persona.

Cuando las personas escuchan que el hombre es un animal y no tan distinto a los demás animales; las respuestas ante esto serán innumerables, algunos seguramente dirán que no, otros saltarán los ojos inmediatamente como señal de asombro, otros asentirán con una afirmación y algunos otros estarán de acuerdo y además de todo dirán que hay diferencias.

El ser humano como ahora podemos llamarlo, desde que en sus principios emprende el camino hacia preguntarse sobre su lugar en el mundo, comienza a darse cuenta del paso del tiempo y a hacer uso de la naturaleza para cubrir sus necesidades, cuando se pregunta el qué y porqué esta tratando de entender la realidad y de interpretarla, pero no lo hace solo de manera individual-, la organización comienza a hacerse más compleja y los requerimientos también, la necesidad de decir lo que piensa y lo que ve, lo hace generar el lenguaje y ese contacto con otros seres humanos, es decir la interacción y esa necesidad de organización constituye lo que llamamos cultura.

1.2 La Cultura: Un Contenedor Social.

La cultura para Curutti (1975) es una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad, de acuerdo con una forma particular en que resuelve o entabla las relaciones (en Garreta, 2001)

La cultura es el lugar donde, no sólo se crea y se contienen diversos aspectos esenciales para la vida en sociedad y por lo cual el único animal que hasta ahora podríamos decir que los posee es el hombre; sino que en ella también se modifican esos aspectos para la vida en colectivo, y al mismo tiempo que los contiene también los regula y los mantiene a través del tiempo. Dichos aspectos regulados y contenidos en la cultura dan un lugar al hombre en la sociedad. Así podríamos hablar de varios aspectos como el género, la clase y la etnia, que determinan el actuar de un individuo en la sociedad, dan identidad, cumplen un rol y se interrelacionan.

La cultura dice Alberto Dallal (1989) es un Conjunto de objetos, hechos, acciones, costumbres, símbolos, actividades, lenguajes, gustos, o preferencias, ideas, principios, normas procedimientos, "formas de ser", etcétera, que identifica y cohesiona a un grupo humano y que este utiliza para conocer y reconocer su pasado, entender su presente y preparar su porvenir.

De tal manera, que podríamos decir que la cultura es una práctica social y además cambiante, puesto que quienes las hacen son sujetos históricos y hacen referencia los

grupos humanos de donde provienen. Y que se nutren de otras prácticas sociales como el género, la clase y la raza.

La cultura es una evidencia de organización, todas las culturas poseen una coherencia y una estructura propia, donde la generalidad de lo común a lo humano se traduce en la especificidad de las instituciones o costumbres propias de cada grupo.

La capacidad creadora del hombre. Cada cultura es el producto, a lo largo del tiempo, del trabajo creativo, el sentimiento y los esfuerzos por la materialización de los valores del grupo, la tribu, la comunidad, religión, étnia o nación (UNESCO en Garreta, 2001)

Los símbolos son la esencia del ser humano, se construye y se representa mediante ellos en todo momento; el lenguaje es sin duda la máxima expresión de ello. Así pues el ser humano existe en tanto que puede ser representado y comunicado; le permite pensarse y reconstruirse. Pero esto no lo hace de manera aislada, sino como parte de un núcleo social que a su vez también lo construye y lo representa. Geertz (1983) dice que el hombre es un animal suspendido en redes de significado que él mismo se ha tejido, a lo que se podría agregar que este proceso se da entre el mundo exterior y nuestra realidad interna. Así pues la cultura es la representación simbólica social, de todo lo que rodea al ser humano, de lo real y de lo que crea; es un medio creado por el ser humano para expresarse y comunicarse. Y esta, -la cultura- es creada y recreada, nos incluye a cada persona y nos forma como parte de ella, nos contiene históricamente, con valores, reglas, costumbres, símbolos, sentimientos, étnias, clase, género es decir organizados socialmente, integralmente y como parte y producto de todo.

1.3 El Arte: Manifestación Humana y Simbólica.

Si el hombre se crea y se recrea dentro de una cultura que también crea y transforma, donde todo es parte de él y donde él está contenido en cualquier cosa, podemos hablar del arte como una expresión no sólo del hombre sino de la cultura misma y como una necesidad y una actividad útil a la sociedad; puesto que como plantea Sevilla (1990) en su escrito sobre el arte y la danza, el ser humano se afirma en el mundo objetivo no sólo a través del pensamiento, sino también con todos los sentidos y donde el proceso de la producción de cultura en el sentido amplio, genera una conformación correspondiente a los sentidos; donde dicho proceso se observa en la producción estética; y a la letra dice:

"Las diversas expresiones artísticas constituyen una de las principales formas mediante las cuales el ser humano traduce simbólicamente el mundo que lo rodea..." (Sevilla 1990:49)

Una de las principales características de lo humano es precisamente su capacidad creadora y transformadora en los dos sentidos; pensándolo en el sentido más amplio; es decir tanto de sí mismo, refiriéndonos al interior y con ello hablamos de lo biológico, de lo físico, o de lo psicológico. Y también crea y transforma lo que lo rodea, actuando sobre el mundo y su naturaleza, le da un sentido humanizado a su existencia en él; esta expresión artística da una muestra de esa capacidad creadora y transformadora, más es importante señalar que justamente como parte de la cultura, esta expresión artística, no es una expresión aislada y suspendida en la nada hecha por un individuo, es un producto de la participación de los grupos humanos que se comunican a través de ella. De la misma manera, el proceso creativo es sí desde luego, un proceso fisiológico, estudiado mucho por psicólogos, fisiólogos o artistas; más, viendo al ser humano como un todo, un ser integrado, en cuerpo, cognición,

cultura; este proceso además de llevarse en el interior de la persona, del artista, es llevado, inspirado e incluso alentado desde su contexto social y su realidad material, llevando al mundo concreto lo que ve, lo que piensa y lo que imagina, simbolizado y representado.

El arte dice Philippe Malrieu (1971) es una construcción de lo imaginativo, pero por imaginativa que esta sea, es el análisis de las consecuencias del problema real, socialmente hablando, en un universo de formas definidas. Este acto imaginativo y sus comportamientos, esta constituidos o establecidos por los problemas vividos por el sujeto. "Lo imaginario se presenta como un intento de identificar unas experiencias con otras, no según esquemas pragmáticos o análisis conceptuales, sino extrayendo de ellas relaciones simbólicas... Lo imaginario nos sitúa en el centro de nuestras preocupaciones ocultas, de nuestras posibilidades, de nuestro pasado"

Así pues el arte es una de las formas más puras de acceder a la cultura, el mundo simbólico se denota como importante, Margarita Baz (2000) nos dice que el registro simbólico remite al lenguaje, privativo del ser humano, por tanto podemos decir que el arte es un lenguaje, la creatividad lo es también, es la más humana de las manifestaciones humanas.

El arte es social en dos sentidos, depende de la acción de factores del medio (como el social, político o económico) que se expresan en la obra en grados diversos de sublimación; y produce sobre los individuos un efecto práctico, modificando su conducta y su concepción del mundo o reforzando en ellos el sentimiento de valores sociales (Cándido, 1969) De tal manera que, el arte es un sistema simbólico de comunicación inter-humana, necesaria en el funcionamiento de la estructura social, entendida como un universo que comprende muchas estructuras más pequeñas y que cumplen diversas funciones; el arte es una de estas

estructuras, que tiene sus propios códigos, pero para que éste, -el arte- consume una interacción necesita de las otras estructuras existentes en la realidad para poder compartir un significado, donde dicha resignificación se estructurará mediante el lenguaje.

Amparo Sevilla(1990) plantea que el arte es un lenguaje cuyos símbolos y significados están determinados históricamente. El arte entonces se encuentra condicionado por el tipo de sociedad que le rodea, pero la obra de arte nutrida de los sentimientos de los ideales y de las aspiraciones de la sociedad concreta, sigue teniendo valor aunque dicha sociedad haya desaparecido.

Más aún, cuando el arte crea y recrea, no quiere decir que con ello implante una nueva realidad; el arte tiene por su característica creadora, la capacidad de tomar estos elementos de la realidad y contenerlos en algo que es gráfico y permite observarlos y describirlos, hacer conciencia de que existen; también puede tomar como elementos que están impregnados por otros más; como plantea Lefebvre (1972 en Sevilla, 1990) en el arte se mezclan el juego, la fantasía y la imaginación que se sirve de ficciones tanto para salir de lo real como para entrar en ello profundamente. Dar cuenta de lo que en la realidad no existe o quisiéramos que existiera; pero, que es real en la obra y en tanto esa existe y da sentido y significado a los deseos, aspiraciones, ideas, etc del ser humano.

Así pues el artista no se mantiene pasivo ante lo que ocurre en la realidad; Alberto Dallal (1990) plantea que las acciones del arte pueden y deben interpretarse como respuestas o extensiones de la realidad concreta: son sus reflejos en la materialidad u objetividad de la obra, objeto o acción, pero de igual manera debe establecerse que el artista creador al hacer

su obra, transforma esta realidad y construye o descubre en su interior, un afán o deseo; es decir un impulso que lo definirá como creador, como "productor" y no sólo como componente pasivo de la realidad.

El artista manda un mensaje que se recibe y significa en un mundo simbólico y que él, (el artista) resignifica en un mundo simbólico y en una realidad concreta en donde la intencionalidad del artista es reflejada y extraída de sus obra por los receptores que concretizan esa obra y su mensaje a partir de la relación que encierra con dicha realidad histórica o cuando menos por aquellos receptores para los cuales el mensaje hace sentido.

El arte como ya se planteaba anteriormente es parte de la estructura social o macro estructura como algunos la llaman y no ha escapado por ende a las contradicciones de dicha estructura social en el sentido amplio, y por la misma razón, no se separa de las demás estructuras que conforman también este macro sistema y de sus contradicciones; como la del género, de clase y de las inequidades, normas y reglas que se "deben seguir"; de tal forma que el arte está marcado también por esos aspectos sociales, que son establecidos también por la clase, el género e incluso la etnia dominante, estableciendo y reproduciendo valores, reglas y todos esos aspectos de la cultura que busquen y pretendan mantenerla organizada de la manera en que está conformada en cada grupo humano o sociedad. Lo cual de ninguna manera quiere decir que sea justa y apropiada para todos, pues ha sido establecida por quienes tienen el poder. Aún cuando se trate de lo que Amparo Sevilla llama culturas y artes subalternas. Partiendo del concepto de hegemonía de Gramsci. Que están basadas no en la remuneración ni en el prestigio de quienes las construyen, no como aquellas que facilitan el poder de las hegemonías, sino buscan, la reflexión o trascendencia del conocimiento y el saber, la costumbre desde lo cotidiano, sin una especialización; pero de la misma forma atravesadas por los cotos de poder, que se contienen dentro de las estructuras de género, de clase y de raza y mantienen de igual forma una serie de valores, reglas, costumbres, una forma de vida conveniente a la estructura; y también señalan esas inequidades; la visión del oprimido desde su papel de oprimido. Pueden plantear desde ahí algo distinto de manera momentánea, dar una figura que permite describir lo que sucede en su propio entorno o lo que se desearía que ocurriera; las fantasías; los anhelos, o incluso lo que desde la Psicología se plantea como catarsis; este proceso de sacar, de llevar lo inconsciente a lo consciente. Por ello el arte tiene un papel importante, mantiene la estructura; pero también la pone en evidencia, es una válvula de escape o un arma de reflexión.

1.4 La Danza: Espacio Simbolizado.

Algunos plantean que la danza es como el amor, sin duda existen un sin número de definiciones que aluden a lo estético, al movimiento o a la trascendencia del alma, como en la que Dallal (1989) hace referencia a una bella frase de Sachs "la danza es simplemente la vida en un nivel superior"; sin embrago, para este autor la danza también es el movimiento de un ser humano en el espacio; este movimiento se halla cargado de significación.

La danza es una de las manifestaciones humanas y artísticas que ha tenido un papel importante en la construcción de la historia del ser humano, es una de las manifestaciones artísticas y culturales más antiguas, donde se denotan imitaciones de fenómenos y acciones, actividades y funciones de la vida domestica, y del trabajo de la comunidad Y como parte fundamental de la sociedad, no puede estar ajeno a las formas de organización y visión del mundo; con un lenguaje propio, donde el cuerpo es el medio con el cual el hombre ha expresado, mensajes, fenómenos, sueños y vivencias, es decir de la experiencia, para

transformar o recrear, puesto que es arte y el arte tiene, como se ha mencionado anteriormente esa función.

En el arte de la danza es posible, tras la copia literal de los movimientos, y mediante un cierto proceso de síntesis, alcanzar un grado apreciable de simbolismo. Todo símbolo es una acción o elemento condensado. En general el proceso imitativo del cuerpo humano hace intervenir esta capacidad simbólica y en ella culmina, con una notable economía de medios, la 'secuencia imitativa'. El espectador se satisface es la asimilación visual, efectiva e instantánea del mensaje simbólico" plantea así mismo que el arte utiliza el lenguaje, esa idea cotidiana de lo que queremos decir al lenguaje imitativo, con los gestos y las señas pasando a ser simbolismo y posteriormente una abstracción (síntesis) para lo cual plantea que sí consideramos que la abstracción, es una 'super-síntesis definida y concreta ' de la figura y a la vez tiene la capacidad de superar su figurativismo -romper y trascender, descomponer y hasta hacer desaparecer- entonces nos daremos cuenta de que la danza ha sido desde épocas muy remotas una de las actividades más proclives a la abstracción (Dallal 1990:14, 15)

La danza es un espacio integrador y humano lo muestra diciendo lo siguiente: "la danza es, a todas luces 'humana, demasiado humana', porque no solo asume el valor simbólico o estético, sino porque se vincula directamente a la experiencia primordial – biológica y social-del ser humano" Dallal (1989:28).

Resulta interesante la perspectiva de lo biológico, porque la danza ciertamente tiene mucho de ello, pues los movimientos pueden o no ser determinados genéticamente, refiriéndonos a la cuestión evolutiva de cómo el trabajo y la práctica concreta han ido transformando

fisiológicamente al hombre, lo hacen más resistente, más rápido, más fuerte, más alto, etc y al mismo tiempo las acciones también se transmiten y se aprenden en sociedad. En el caso concreto de la danza, qué movimientos hacer, cómo hacerlos, porqué y su significado; a su vez buscando que dicho significado se vea reflejado, simbólicamente en la danza. Así esta, se convierte en un instrumento de producción, de símbolos y a través de la descarga de energía, de los músculos, se genera movimiento.

Por ello Sevilla (1990: 65, 66) siguiendo esta afirmación de que la danza es un producto social, plantea lo siguiente:

- Esta no es una creación de un individuo abstracto, sino de diversas clases y grupos sociales.
- Dicha creación transmite la visión del mundo de una de las clases y grupos sociales por medio del movimiento corporal.
- La visión del mundo, cumple una función social específica y que tanto el tipo de concepción como la función que desempeña está determinada por el momento histórico-social, en el que se desenvuelven.
- Al ser un medio de expresión y por lo tanto de comunicación, la danza se convierte en un lenguaje cuyos símbolos y significados plasmados en diseños corporales hacen referencia a una determinada tradición cultural.

También intervienen otros procesos que son los psíquicos y también Sevilla integra esto diciendo "tenemos entonces que en la danza el inconsciente del individuo participante se integra a la conciencia colectiva de la sociedad a la que pertenece" (Sevilla1990:67) Por lo que podemos señalar que, el sujeto creador de la danza no es un solo ente artístico es un

ser biológico y social y todos los procesos que se ocurren dentro de este ser y fuera de él son parte de su expresión dancística y social.

Así tenemos que la danza es un espacio social en el más amplio sentido de la palabra ya que todo aquello que somos como personas es producto del entorno social en el que nos desenvolvemos y de la misma manera de nuestro propio espacio interno; que también se construye y se deconstruye a partir de lo que vivimos en nuestra cotidianeidad; es decir dialécticamente. Y todo esto es expresado y llevado al plano simbólico a través de múltiples herramientas en este caso; a través de la danza.

De tal manera que podemos encontrar en un baile desde todo aquello que se observa en la naturaleza como los animales, la vegetación o el clima, hasta cuestiones rituales hablando de las danzas más ancestrales que representan ceremonias, las que denotan hechos históricos o las que hablan de los cortejos entre hombres y mujeres. Y aún en las danzas más refinadas y con más "técnica" esos aspectos de la vida del hombre y su entorno serán encontrados. Teniendo así en la danza un espacio simbolizado.

1.5 La Danza: Un Espacio de Interacción Social.

El cuerpo es la herramienta de la danza para expresarse, así que el hombre se usa así mismo para entender el mundo y por tanto entenderse a sí mismo y decirlo; es una actividad hecha en colectivo; una de las pocas, sí no es que la única sobreviviente dice Sevilla (1990) es una actividad planteada y hecha para compartirse. En la poesía, en la pintura o en la

escultura, no es necesaria la presencia de alguien más para su creación en esencia; aunque se necesite de otros para que exista la apreciación, la lectura, la generación de ideas o reflexiones, eso es algo que se puede hacer de manera individual, es decir no es necesario el contacto ni la interacción de otros. En cambio la danza requiere necesariamente de alguien más; cuando menos la presencia del espectador mientras está es ejecutada; que sí interactúa al observar; refiriéndonos a que fuese una sola persona quien bailara; el bailarín por sí solo no crea algo de la nada; es un reflejo de la cultura como pasará de igual forma sí fuesen más personas las que danzaran.

Danzar implica manejo y conocimiento se diría también reconocimiento del cuerpo; del propio y del otro; hasta podríamos decir que la danza implica un profundo entendimiento del otro; que se requiere para expresarse, al hacer un movimiento en un ritmo y en un tipo determinado no lo hace el bailarín o el bailador solo implica estar acorde con el "otro", llegar a acuerdo y sintonía; implica comprender al otro para avanzar, para entrar juntos a un tiempo; incluso cuando se bailara por parejas; si nos remitiéramos a una imagen de algún baile concurrido; por ejemplo en una fiesta; al comenzar la música; las parejas llegan a la pista escuchan los acordes y de cierta manera se hacen una seña para comenzar; sí pudiésemos ver desde arriba, tendríamos una imagen de conjuntos que se mueven en distintas direcciones, pero con un ritmo y bajo un patrón de conductas; que serían los pasos, los gestos, las miradas, el contacto físico, las reglas y los valores permitidos, restringidos y fomentados también por quienes están como observadores.

El baile habla de las sociedades, de la manera en que las personas que viven en ellas se relacionan y se viven; ya que el cuerpo es la herramienta de expresión, puede hablarnos de cuál es la relación que tienen con ese cuerpo "dime como bailas y te diré quien eres". Bajo que argumento se dice esto. Dado que el cuerpo es el encargado del movimiento; es importante plantear el desarrollo motriz o mejor dicho corporal en las personas como una parte fundamental en el desarrollo integral de cada ser humano. Ya que a través del cuerpo conocemos el mundo, nos vemos como iguales o como diferentes, como hombres o como mujeres, blancos o negros, de un lugar o de otro, e incluso por él también vivimos y percibimos de maneras distintas en el mundo.

Entender el cuerpo es también entender el mundo; Ana María Audic (1982) dice "Si somos cuerpo y los cuerpos ocupan un lugar en el espacio, somos limites espaciales" y plantea que aunque la palabra limite suele verse como algo aversivo, en realidad los limites nos permiten conducirnos en una dirección determinada con un sentimiento firme de seguridad o de confianza y que en este caso cada cuerpo es un bien y nuestra relación con él determinará su transformación en un valor personal, físico, social, afectivo o intelectual. Así que podernos saber nosotros en tanto que vemos al otro fuera de nuestro límite y podemos entendernos en función del otro, sabemos que existimos en tanto que el otro existe y puede también saber que existe, es una construcción social y física, muy concreta. Es decir sabemos nuestro límite corpóreo en tanto tiene contacto con algo que no soy yo, por ejemplo la ropa, la lluvia; otro cuerpo.

La danza por ello da la posibilidad de entender al "otro" en tanto que hay contacto con él y desarrollarse también a través de dicho contacto.

Muchas cosas en el mundo giran alrededor del cuerpo y la idea de *si mismo y del otro;* por ejemplo los conceptos de cerca y lejos, de arriba o abajo, o las de lateralidad. Como en la infancia jugamos rondas, que a través del canto, del ritmo y de los movimientos corporales

nos llevan a convivir y socializar con otros niños, a ejercitar el cuerpo, a coordinarlo y coordinarse con otros y por tanto estar pendiente no solo de sí mismos sino de los demás. Nos ubicamos en el mundo en torno a estas ideas y las vamos desarrollando como conceptos más complejos a lo largo de nuestro propio desarrollo.

Dallal (1989) habla de la importancia de danzar en lo siguiente "el ser humano, siente la necesidad de ' mover el cuerpo en el espacio' e impregna a sus movimientos y evoluciones de una significación; es decir, les da 'sentido'. Tiende a bailar por una razón intima y espontánea que lleva dentro tal vez desde antes de nacer. Podemos contemplar el fenómeno de los niños que recién han adquirido la capacidad de locomoción y desplazamiento: en su euforia o alegría mueven los distintos miembros de su cuerpecito, con la necesaria expresividad de cómo para cualquier observador diferencie sus actitudes y movimientos de aquellos que inequívocamente, hacen los seres humanos –incluidos los niños- para realizar tareas prácticas literales, útiles en el sentido estructural del término, en la búsqueda de la supervivencia".

El sentido de nuestra vida esta condicionado por las vivencias de nuestro propio cuerpo, al modo como lo experimentamos. Nosotros somos nuestro cuerpo. Por tanto dice Susana Zimmermann (1983) Sentir el cuerpo no es vivenciarlo como un objeto ajeno, sino como un ente vivo lleno de energía. Ahora bien, siendo hombres y mujeres cuerpo es como hemos entendido el mundo y diferenciarlo, lo hemos vivido y construido de manera colectiva y para nuestra propia subjetividad. Tan importante ha sido el cuerpo que innumerables autores han trabajado y basado sus teorías en él, Lacan dentro del Psicoanálisis construye su teoría de las dimensiones del cuerpo; y habla de un *cuerpo erógeno, el fantasmático y el cuerpo lenguaje*. Freud habla de las pulsiones y plantea sus etapas del desarrollo psicosexual. También encontramos las teorías de Psicomotricidad o las terapias psicocorporales, y un sin

número más. Entendiendo pues que, muchas disciplinas como la Psicología se han encargado de abordar al cuerpo como un objeto de estudio y una forma de entender el mundo.

Pierre Bourdieu (2001) plantea que "todas las manipulaciones simbólicas de la experiencia corporal, empezando por los desplazamientos, en un espacio simbólicamente estructurado, tienden a imponer, la integración del espacio corporal, del espacio cósmico y del espacio social, pensando según las mismas categorías y al precio evidentemente de una gran laxitud lógica, la relación entre el hombre y el mundo natural y los estados y la acciones complementarias y opuestas de los dos sexos en la división del trabajo sexual y en la división sexual del trabajo, en el trabajo de la reproducción biológica y social" (Bourdieu en Islas 2001: 122).

"Bailar jamás ha sido un acto inútil, cualquier cosa, el movimiento gratuito de los animales y los seres minúsculos. Los objetos en movimiento danzan, la danza verdadera, auténtica conlleva a una capacidad humana, ineludiblemente humana: la organización del cuerpo, del espacio, de la forma" (Dallal 1990: 30)

Así pues el cuerpo hace danza y la danza como plantea Sevilla (1990) pretende transmitir un mundo subjetivo satisfaciendo principalmente la necesidad de comunicación humana, por vía que no cubre plenamente el lenguaje verbal. Mientras que la expresión cotidiana de movimientos del cuerpo es un proceso mecánico, directo é inmediato, la expresión de movimiento en la danza, es el resultado de un proceso de elaboración consciente que pasa por varías etapas; aunque la danza es una prolongación estereotipada de los movimientos y gestos que se realizan en la vida cotidiana, pues son estos los que en gran medida se

proyectan en la acción dancística; pudiéndose afirmar incluso que ésta es en cierta forma, una derivación de las posiciones que adopta el cuerpo para el trabajo y la vida.

La significación de la danza en el sentido amplio, reside entonces en el hecho de que es simplemente un símbolo íntimo de un ritmo general, aquel ritmo general que marca no sólo la vida, sino al universo, si a caso, todavía es lícito llamar así a la suma de las influencias cósmicas que nos alcanzan (Anderson 2001:166).

El cuerpo es la herramienta de la danza, y ésta es un espacio de interacción social y de colectividad; en ella se integra el inconsciente del individuo a la conciencia colectiva de la sociedad a la que pertenece; por lo tanto, está nos interesa como un espacio de entendimiento del ser humano y del mundo que construye y que lo construye. Más el cuerpo no es un ente único omnipotente, el cuerpo, -en su concepto, en la vivencia- es construido socialmente, culturalmente, atravesado y vivido a través de su condición de hombre o mujer con reglas y prácticas permitidas, definidas y concebidas para cada uno, es decir, somos cuerpo hecho género y constituido de manera cultural, un cuerpo que interacciona, que aprende y se prenda de esas ideas, reglas, costumbres, a través de las cuales vive y se representa, baila y se recrea. Reflexionemos pues entorno al género en el siguiente capítulo.

Capítulo 2

Desde la perspectiva de Género: una Construcción cultural de la Danza

Capitulo 2.

2. Desde la Perspectiva de Género una Construcción Cultural de la Danza.

hermano cuerpo eres fugaz coyuntural efímero instantáneo tras un jadeo acabarás inmóvil

> y yo que normalmente soy la vida me quedaré abrazada a tus huesitos incapaz de ser alma sin tus vísceras.

Mario Benedetti Desde el Alma (fragmento)

Este segundo capítulo abordará el concepto de Género, algunos principios y parte de la historia de los estudios de Género, postulados teóricos en los que se basan. La importancia de hacer estudios desde la psicología que contemplen el género y la cultura en conjunto. El género como una forma de vida, de socializar, de entender el mundo y de vivirlo. El cuerpo simbolizado y representado, las representaciones de género, justo en donde se une con la danza. La danza como una representación simbólica del género, que nos llevará al siguiente capítulo; las representaciones simbólicas.

2.1 El Principio del Género.

El estudio de la cultura también ha sido de interés de muchas disciplinas, sobre todo de la Antropología; sin embargo en los últimos tiempos, estos estudios de cultura han traído consigo enfoques e interrogantes sobre muchos otros aspectos a cerca del comportamiento humano, buscando si estos son definidos o determinados por los aspectos biológicos o sociales. Y con ello ha cobrado importancia el debate sobre las diferencias en la participación

dentro de las instituciones sociales, económicas, políticas o religiosas de hombres y mujeres; viendo estas diferencias significativas como diferencias de género.

El concepto de género ha adquirido gran relevancia en los estudios científico-sociales de los últimos tiempos, parece ser un concepto novedoso y moderno; sin embargo, el género ha sido estudiado desde tiempo atrás, fue pensado y reflexionado por historiadores, economistas, socialistas, feministas; hombres y mujeres de finales de siglo XIX y principios del siglo XX, interesados en entender la estructura social, la opresión, la explotación y darle respuesta al porqué de ellos. Ciertamente, aunque el género como tal ha existido bien se podría decir de manera atrevida, desde que el ser humano hace evidente su existencia como un ser social, ha puesto en discusión cuáles, dónde y cómo se dan las diferencias sexuales y aunque fue tomado en cuenta como una herramienta y eje de análisis, en las investigaciones sobre la cultura y los hechos sociales hasta hace muy poco ha adquirido relevancia en las ciencias, sobre todo en las sociales, donde la antropología ha tenido especial interés en el estudio de las representaciones culturales del género, también otras ciencias adquieren aunque a paso lento esta "conciencia de género" por así llamarla, como parte de un estudio serio y sustentado, haciendo la reflexión de que todas las disciplinas como la vida misma de las personas esta atravesada por el género.

El concepto, tiene sus antecedentes con Simone de Beauvoir (1949) con El Segundo Sexo, donde ella hace un análisis sobre la manera en que hombres y mujeres se conducen y deciden en la vida, haciendo un señalamiento sobre *el género* planteando, que las características humanas que se consideran como femeninas son adquiridas no de manera natural y por herencia (genética) de su sexo, sino a través de un proceso individual y social. Estas y otras reflexiones sobre todo de mujeres dieron el paso a la investigación científica y académica, para plantearse el problema de la igualdad de los sexos.

El avance del concepto de *género* se lo debemos a mujeres que dentro del movimiento feminista han luchado por dar respuesta a múltiples interrogantes dentro de la diferenciación social que se vive entre hombres y mujeres, encontrando en el concepto también argumentos políticos dentro de la teoría feminista y los estudios de género, rebasados también por el marco feminista que los comenzó y tratando justamente de aportar al entendimiento de la vida en sociedad de hombres y mujeres.

El concepto de género ha sido trabajado y replanteado en múltiples ocasiones, lo cual lo nutre aportando nuevos elementos para su estudio. Martha Lamas (1996), plantea al género como una construcción simbólica establecida sobre los datos biológicos de la diferencia sexual como resultado de la producción de normas culturales sobre el comportamiento de los hombres y las mujeres, mediado por la compleja interacción de un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas.

Aunque existen un sin número de definiciones todas apuntan lineamientos que hacen de este concepto un eje de investigación importante en el entendimiento de la vida de las personas, los teóricos lo plantean desde un plano simbólico, que se establece culturalmente.

Ya se planteaba anteriormente que la cultura es el contenedor social, donde se crean, se transmiten y se mantienen o se rompen, reglas, valores, emociones, normas, proyectos, planteamientos de vida, sueños, costumbres, símbolos, creencias y todos aquellos elementos esenciales para la vida en sociedad. De la misma manera se plantea al género como parte de la cultura, ya que esta relacionado, definido y atravesado por todos los elementos contenidos en ella.

Bordieu señaló al género como una especie de armadura, con la que constreñimos nuestra vida, un filtro cultural con el que interpretamos el mundo (Bordieu en Lamas 1996:18)

Es importante señalar la reflexión que hace Martha Lamas con respecto al género, en la cual dice, que aunque la vida social, no está concebida sólo a partir de las metáforas del género, ya que lo que se juega en la inscripción cultural del otro es la calidad determinante de la diferencia, muchas preguntas acuciantes giran alrededor de la institucionalización de la desigualdad a partir del género. Y continúa diciendo "Comprender qué es y cómo opera el género permite no estar de acuerdo con las representaciones tradicionales de lo justo o lo verdadero[...] Cuestionar códigos heredados en la ética y la política, y analizar la construcción del sujeto, sin olvidar la materialidad de la diferencia sexual, es una de las tareas políticas e intelectuales más apremiante" (Lamas, 1996: 19).

Los cuestionamientos sobre lo natural y lo social, dentro de estas diferencias de género, han dado paso a lo que hoy llamamos Estudios de Género, aportando desde distintas disciplinas visiones, teorías, conceptos que buscan esclarecer y transformar la sociedad y la realidad inequitativa en la que vivimos, forman un eje de análisis sobre la realidad social.

Dichas investigaciones vinieron a poner en tela de juicio la idea de que la distribución de la sociedad era dada de manera natural y biológica, se ha llevado a contexto estos argumentos y pone en evidencia la manera en que estos aspectos se aprenden y se instituyen en la sociedad. Esta vida en sociedad y su práctica están atravesadas por distintas condiciones, como la clase, la etnia y el género; enfocándonos a este último en este caso en particular, el género como un referente y un ejercicio de vida de cada una de las personas, desde su comportamiento en sociedad, hasta aquellas cuestiones como que trabajo tener, con quien socializar, de que manera, hasta como debe ser concebida y ejercida su propia sexualidad

de acuerdo a su sexo. Los estudios de género han dado seña de cómo es que esto se ha dado en la sociedad hasta este momento.

2.2 El Género: Una Vida Socialmente Adquirida.

Gayl Rubin, antropóloga feminista, en su escrito *El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo;* hace una reflexión sobre la naturaleza y el origen de la opresión y la subordinación social de las mujeres, retomando lo dicho por el antropólogo Lévi. Strauss, los postulados de Carlos Marx y Federico Engels desde su perspectiva economista y por Sigmund Freud desde la perspectiva psicoanalítica. Resultando esto en una importante aportación a los estudios de género, así con ello también en el enfoque multidisciplinario e integral en la investigación del género.

Dentro de la teoría del género hace un importante aporte, el concepto de los sistemas sexo/género; "un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y la procreación humanas, son conformadas por la intervención humana y social y satisfechas en una forma convencional, por extrañas que sean algunas de las convenciones" (Rubin,1996:44) cuyos rasgos comunes son, las elaboraciones culturales en torno a lo masculino y lo femenino que aparecen en diversas culturas, plantea que las elaboraciones socioculturales que se hacen sobre el género están relacionadas con las estructuras de prestigio que se dan a través de las relaciones de parentesco y los privilegios que dichas relacionen proporcionan a los hombres; donde la mujer es la mercancía que permite ese parentesco. Dichos sistemas sexo/ género se rigen bajo una economía y una política. Rubin, plantea que estos sistemas tenían como función organizar a la sociedad en un cierto momento histórico, "ahora sólo se organiza y se reproduce a sí misma". Los tipos de relaciones de sexualidad establecidos en el remoto pasado humano todavía dominan

nuestras vidas sexuales, nuestras ideas, sobre los hombres y las mujeres y los modos como educamos a nuestros hijos (Rubin, 1996:79).

Un sin número de análisis se han hecho en torno a lo no natural de la diferencia de género, refiriendo desde que la estructura de las relaciones sociales es modelada por las mismas ideas culturales que la misma dinámica social propicia y cristaliza gracias a ellas; esto es afirmado por Ortner y Whitehead en su escrito indagaciones acerca de los significados sexuales (Ortner y Whitehead 1996:137) también sostienen en un artículo anterior que las concepciones sobre lo masculino y lo femenino se dan en torno a las relaciones sociales ocurridas dentro de la cultura y que existen culturas en donde dichas concepciones no son concebidas en torno a dualismos simétricos, por ello podemos concluir que no es una condición establecida naturalmente, inamovible e incuestionable; más aun dice, "existe una tendencia universal a asociar lo masculino con lo cultural, y a considerar que lo femenino se encuentra más cercano a la naturaleza" (Ortner y Whitehead 1996:139)

De esta manera se aportan elementos para comprender el género más allá de la mera idea de lo masculino y lo femenino; sino de entender en donde se gesta y de qué manera se justifica y se reproduce culturalmente. Por ejemplo Conway, Bourque y Scout (1987) nos dan importantes argumentos para entender la manera en que se da esta legitimación del género, cuando señalan que "La producción de formas culturalmente apropiadas respecto al comportamiento de los hombres y las mujeres es una función central de autoridad social y está mediada por la compleja interacción de un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas. Así como las instituciones económicas producen aquellas formas de conciencia y de comportamiento que asociamos con las mentalidades de clase, las instituciones que se encargan de la reproducción y la sexualidad también funcionan de

manera similar. Las instituciones sexuales y económicas interactúan entre sí" (Conway, Bourque y Scout, 1996:23)

Por lo que se puede decir que el ser humano, las personas, somos atravesadas por el género y por todas aquellas estructuras que norman y rigen nuestra vida en sociedad; vislumbrando con esto que dichas instituciones no sólo norman nuestro papel como hombres y mujeres, sino que lo propician, lo mantienen y lo reproducen, por ello es tan difícil hacer conciencia y un cambio rápido en ello, esta enclavado hasta lo más profundo de nuestras vidas. De tal manera que, el género no puede ser visto sólo como un concepto o una condición aislada, ya que se contiene en la vida social y ésta, está integrada y creada históricamente por la vida en colectivo, organizados política, social y económicamente, a lo que se ha llamado super-estructura. donde el género pasa a ser una parte dentro de esta organización. Connell plantea el género como una estructura de relaciones sociales ya que al igual que Conway, Bourque y Scott, encuentra en las relaciones sociales la complejidad del género. El se plantea desde la teoría de la práctica o lo que Marx llamo *praxis*; que desde esta perspectiva, se refiere justamente el entendimiento de la relación dialéctica del papel que tiene el sistema estructural, cómo se produce el sistema, cómo se reproduce y cuáles y porqué se producen procesos de cambio. Él resume el enfoque de su teoría con la frase de Peter Berger y Thomas Luckman 'La sociedad es un producto humano; la sociedad es una realidad objetiva; los seres humanos son un producto social' (Valle 2002:22).

Connell (1987) se refiere al género como una estructura de relaciones sociales; donde el concepto de estrctura social "expresa las construcciones que subyacen en una forma específica de organización social. Pero en la mayoría de los casos, los constreñimientos sobre la práctica social, operan a través de una compleja acción recíproca de poderes y a través de una serie de instituciones sociales" (Connell 1987:92).

Complementando esta visión del género, del Valle (2002) plantea que los sistemas de género son en sí mismos sistemas de prestigio, abiertos siempre a la variabilidad de con que cada sociedad asigna un mayor o menor peso en el criterio de diferenciación por ser hombre o mujer. Las mujeres y los varones configuran núcleos de asociaciones simbólicas con valores distintos que se transforman en la medida en que la edad, la clase social, el origen étnico o ideológico incide en ellas. Otro punto importante es que las estructuras de prestigio tienen una consistencia simbólica notable y pueden ser vistos a través de oposiciones y significados, como la fortaleza versus debilidad, el saber frente a la ignorancia. Este simbolismo también puede ser captado cuando una estructura de prestigio es invocada metafóricamente para apoyar a otra. También se puede invocar a una institución desprestigiada para resaltar alguna característica "positiva" y culturalmente sostenerla y fomentarla. Por ejemplo como institución desprestigiada la prostitución para resaltar la prueba de la virginidad antes del matrimonio. Es decir, algunas veces se evoca a estructuras de prestigio para reforzar y premiar socialmente las conductas que ayudan y sirven para mantener el sistema social y algunas otras se utilizan estructuras contrarias para desacreditar aquellas que el sistema social rechaza.

El último punto planteado por del Valle respecto a los sistemas de género, es que dichos sistemas, aparecen como medios en los que la acción, mantenimiento y desarrollo del prestigio masculino se articula como estructura de relación social entre hombres y mujeres (Valle 2002:30,32).

Con todo lo anterior podemos decir que entender la estructura social, es entender el género y entender el género es entender la estructura social. Dicha estructura social es generada y reproducida a través de la práctica y dicha práctica es generada y reproducida por la

estructura. Por tanto entender el proceso de manera dialéctica proporciona al análisis la posibilidad de ver este proceso en su forma y espacio en la realidad objetiva. También dentro de esa práctica, así mismo plantea Connell (1987) sin negar este aspecto de reproducción, pone énfasis en la vulnerabilidad de la estructura a través precisamente de esa práctica, porque la acción humana también actúa contra la estructura deliberadamente y es ese comportamiento lo que nos convierte en sujetos de la historia. Es decir, que en la praxis está también el campo del cambio social; por ello es importante analizarla, desmembrarla y encontrar en donde podría estar la incidencia al cambio, que es lo que los teóricos de estudios de género, la psicología social, y muchas otras disciplinas buscan.

Para ello plantea que en esta concepción del género como estructura de relaciones sociales, se encuentran las relaciones de producción y las relaciones de poder; que a nivel estructural el género se encuentra presente en todas las instituciones y en las prácticas de las personas, las instituciones son todos aquellos espacios de socialización que regulan el comportamiento, los más básicos pues son los hogares, el parentesco o familia, el trabajo o el estado y aquellos otros espacios menos informales que también regulan dicha práctica, la calle, los grupos de amigos; estas instituciones son denominadas por Connell como 'regímenes de género' (Valle 2002: 26).

Esta práctica o ejercicio desde el género, esta contenida, manifestada y asimilada de diversas maneras unidas entre sí. Una de ellas es la *identidad de género* que es concebida como la autopercepción, la percepción que cada persona tiene de sí misma y que va a determinar nuestra forma de sentirnos, de pensarnos y de sentir y pensar el mundo, que a su vez determina nuestro comportamiento; claro como hombres y mujeres asignados con ciertas características diferenciadas para cada uno, desde el nacimiento en función de los genitales

externos; que en cada sociedad dichos comportamientos pueden variar; sin embrago, existen rasgos comunes, como el valor, la fortaleza, la autoridad y el dominio para los hombres y fundamentalmente las mujeres como buenas, en el sentido de ser personas que no causan problemas, obedientes, sumisas, débiles.

El otro elemento, es el *rol de género*, que es el conjunto de expectativas que la sociedad tiene sobre los comportamientos que considera apropiados para cada persona según el sexo; por ejemplo, del hombre se espera sea el proveedor económico, la autoridad; de la mujer, se espera sea madre, esposa, cuidadora.

Estos elementos son parte de la vida y estructura social y ambos por esta razón no se dan uno sin el otro, se acomodan, asimilan reproducen y mantienen de manera recíproca; el sujeto por sí mismo y de manera aislada no es quien asume la identidad de género, ésta va siendo reforzada o corregida a través de la crianza, la convivencia con otros sujetos y dicho aprendizaje y reforzamiento no solo se da en los primeros años de vida como mucho tiempo se pensó; Connell (1987) lo plantea como un aprendizaje a través del paso del tiempo y con cada una de las cosas que hacemos y vivimos durante toda nuestra vida; de tal manera que el sujeto a su vez, va manteniendo y reforzando o modificando la estructura social.

Con todo ello, bien se puede apoyar la idea de Teresa del Valle (2002) cuando plantea que "conceptuar la cultura como coherencia de ideas y comportamientos de una sociedad dada tiende a ocultar y reproducir las jerarquías de género y clase al representar la forma hegemónica de cultura como sí fuese la cultura creada y compartida por todos y todas. Por esta razón Williams resalta que en el concepto gramsciano de hegemonía se considera que hay un concepto del cultura, en el sentido mas fuerte de la totalidad, que abarca todos los aspectos de la vida, pero es una estructura que debe ser considerada asimismo como la vívida dominación y subordinación de grupos o clases particulares" (Valle 2002:33).

Por lo tanto la cultura hegemónica tiene una estructura y un modelo hegemónico, pero ésta siempre es un proceso, del Valle lo ve como un complejo de experiencias, relaciones y actividades que tiene límites y presiones específicas y cambiantes, en la práctica la hegemonía jamás puede ser individual, sus estructuras internas son complejas y no se da de modo pasivo, está siendo continuamente renovada, recreada, defendida y a la vez modificada. De igual manera es continuamente resistida, limitada, alterada, desafiada. De tal manera que puede manifestarse lo que Amparo Sevilla llama "Culturas Alternas" y lo que Williams partiendo de los conceptos de Gramsci plantea como contra hegemonía y hegemonía alternativa. Parece haber acuerdo en que la estructura social es algo que todos y todas construimos, reforzamos, peleamos y resistimos a diario; partiendo de ello se dice, que sí es algo socialmente construido, socialmente puede ser cambiado y reconstituido. Carmen Diez dice 'Es evidente que hay una socialización para la continuidad y otra para el cambio' (Diez citada por Valle 2002: 34) Por ello es indispensable reflexionar y reflexionarnos como sujetos activos entorno a todo aquello que nos constituye como personas y sujetos sociales, entorno a nuestro lugar, nuestro actuar en la sociedad; entorno a guienes somos en ella. Es decir nuestro papel como hombres y mujeres, que somos cuerpo y tenemos cuerpo; evidenciar que en los aspectos más simples de nuestra vida están atravesados por las vivencias, la historia y la cultura en la que vivimos; donde el género, al igual que muchas otros aspectos de la vida son reproducidos, reforzados y aprendidos; que podemos cambiarlos sí sabemos donde, como se perpetúan y se legitiman. La danza nos da la oportunidad de observar todo ello, de tener una imagen clara de cómo se dan estos procesos, de observar un cuerpo que se maneja en lo simbólico y se representa simbólicamente.

2.3 Cuerpo Simbolizado: Representaciones de Género.

El cuerpo ha sido, visto, pensado, estudiado e incluso, tachado, manchado, relegado y olvidado, en esta contradicción en la que somos cuerpo y aún con ello no nos pensamos cuerpo, parece extraño y difícil reflexionar en torno a él, sin embargo, muchos autores y autoras se dan a la tarea de reflexionar en torno a esto. Los existencialistas se planteaban la existencia en torno al saberse aquí 'los seres humanos estén en esta medida más allá de sí mismos'(Butler,1996:307) ya se esbozaba levemente con anterioridad la idea de sabernos existentes en el lugar y el espacio en tanto somos cuerpo y nos sabemos existentes en tanto somos tocados, rebasados en tanto no somos nosotros, nuestro límite corpóreo; percibiendo el mundo y entendiéndolo a través del cuerpo. Simone de Beauvoir retomando la idea de la existencia de Sartre plantea que sería mejor tomar el existe como un verbo transitorio, en el que la conciencia existe a su cuerpo, al de llegar a ser a su cuerpo, refiriéndose al sexo y al género (Butler, 1996:307).

Este llegar a *ser* implica entenderse como cuerpo, percibir el mundo simbólico en el que hombres y mujeres somos cuerpo, dado que como refiere Ortner y Whitehead, "El género, la sexualidad y la reproducción se basan en calidad de símbolos a los que una sociedad determinada asigna significados particulares, como ocurre con todo símbolo. El acercamiento al problema del sexo y del género se considera, en consecuencia, como una cuestión de análisis é interpretación simbólica". (Ortner y Whitehead, 1996: 128) Ahora, entender lo simbólico no es mirar de manera particular cada símbolo o cada acción simbolizada y su significado; implica más bien ver en su conjunto y de manera integral a la sociedad, pues lo simbólico es, justamente eso, un reflejo social de los sistemas en que vivimos, podemos ir de un lado hacia el otro sin que estos sean excluyentes, es decir de la estructura al símbolo y

viceversa; porque el significado no es inherente al símbolo y el símbolo es creado o referido por seres sociales que actúan y dicho actuar esta regulado, moldeado y transmitido por una estructura; por tanto ésta también rige nuestras relaciones sociales.

Las representaciones de género, plantea Connell, constituyen, elaboraciones simbólicas no solo visuales sino también discursivas acerca de las relaciones de hombres y mujeres y su lugar en la sociedad; constituyen el conjunto de ideas creencias y significados a través de los cuales, cada sociedad en un tiempo histórico concreto, define, los atributos sociales y psicológicos, así como los estereotipos de los grupos sociales. Dichas representaciones de género, poseen una dimensión simbólica que afecta y es afectada por la división del trabajo, afecta y es afectada por las estructuras de poder y así mismo contribuye a la construcción de las identidades subjetivas, igualmente definen y regulan las pautas de interacción entre individuos, proporcionando modelos de relación social (Valle 2002:28).

Estas representaciones de género, se dan en todos los ámbitos sociales; es decir en todos aquellos espacios en donde convivimos y nos relacionamos, la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad.

Las relaciones de género y las representaciones de género, plantea del Valle, aparecen siempre sustentadas en o como expresiones directas de asociaciones simbólicas de creencias que ponen de manifiesto el orden de las acciones humanas a través de patrones de deferencia y condescendencia, de respeto o menosprecio y en muchas ocasiones de mando y obediencia. Estas creencias y asociaciones se pueden contemplar también como ideologías legitimadoras.

Estas relaciones de género y sus representaciones son manifestadas en las actividades que hombres y mujeres realizamos a diario, tanto la manera en que nos movemos en el mundo

como la manera diferenciada de vivirlo. Las costumbres, la religión , los mitos y los tabúes son parte de esas manifestaciones y de su reproducción y mantenimiento social.

Todos estos aspectos son expresados de manera directa, a través de, normas, leyes o reglas y de maneras menos directas como los dichos, los mitos, las leyendas, los rituales, los pasajes religiosos o las expresiones artísticas, que de manera poco más oculta se encargan de reforzar, reproducir y mantener los aprendizajes sociales (las leyes, las normas o las reglas) dándole un carácter de costumbre y creencia

2.4 Representaciones de género en la danza.

Es sumamente importante remitirnos a todos aquellos espacios cotidianos en que hombres y mujeres participamos, en los que estos aprendizajes se mantienen. Uno de ellos y de los más antiguos es el arte.

El arte tiene ese contenido simbólico en el que cada elemento de la vida de las personas se ve reflejado y se transmite ese mundo subjetivo. Se constituye un lenguaje en el que los mensajes sobre que y quienes somos en el orden social.

Tenemos por un lado el arte llamado culto, transmitido de manera institucionalizada, bajo perspectivas teóricas y técnicas, de manera igual en todas partes del mundo transmitido y reproducido técnicamente y prácticamente por quienes son formados institucionalmente para ellos. Por otro lado el arte popular, que es aquel, transmitido, por gente de las comunidades de manera histórica y sin tener una "formación" académica institucionalizada. Ninguna de las dos pierde su elemento histórico, sólo es expresado con características distintas y para públicos diversos.

El caso del arte popular puesto que es transmitido por personas de la misma comunidad, que comparte historias, mitos y creencias, es decir un código social; que es cotidiano, realizado, hecho, creado y vivido por la gente que participa de él y en él. Por lo cual desde esta perspectiva resulta interesante reflexionar sobre el arte popular.

El arte como expresión humana tiene un sin fin de posibilidades y formas, la danza es una de ellas, es magnífica, porque tiene un impacto en los sentidos, nos dota de imágenes, de elementos que socialmente vivimos y que podemos de manera visual y práctica (con el movimiento y el lenguaje) revivirla o reforzarla; es la interpretación de un capítulo de vida. La danza es más que un conjunto de elementos coreográficos o estéticos, constituye un espacio de relaciones sociales, donde se establecen códigos, vivencias, historias de manera simbólica.

Dentro de la danza podemos encontrar un sin fin de características simbólicas remitidas a las normas, leyes y creencias sociales, muchas de esas ideas radican en cuestiones útiles socialmente, en muchas ocasiones utilizadas para legitimar, reforzar, transmitir ideas, creencias o costumbres. Tanto en las danzas "cultas" como las populares, estos elementos están presentes. Sin embargo, en las danzas populares existen elementos primarios y representaciones más simples y cotidianas como por ejemplo aquellos que tienen que ver con, el cultivo, el culto a los dioses, la fertilidad, la familia. Es decir se observan las cosas prácticas y que ocurren cotidianamente en el entorno, el reflejo de la naturaleza y las prácticas sociales.

Existen diferencias en las representaciones de las danzas rituales y las danzas mestizas que adoptaron elementos de las danzas indígenas y las españolas. Sin embargo representar algo en la danza no sólo tiene que ver con quienes participan sino en qué participan y de qué

manera. La danza utiliza elementos cinésico, que comprende no solo los movimientos corporales, también los gestos, movimientos de extremidades, las manos, la cabeza, los pies y las piernas, las expresiones faciales (sonrisas) la conducta de los ojos, el parpadeo, dirección y duración de la mirada y dilatación de la pupila) y también la postura. Fruncir el entrecejo, dejar caer los hombros o inclinar la cabeza son parte del estudio de la cinésica, y por ello también es parte todo lo que podemos observar en una representación dancística, Dentro de la danza también hay división de los trabajos, estatus y roles, en muchas ocasiones las representaciones son sólo realizadas por hombres o por mujeres sobretodo en el caso de las danzas rituales: Amparo Sevilla hace notar esto en sus investigaciones sobre las danzas tradicionales (rituales) y apunta que en la mayor parte de las danzas, solo pueden intervenir hombres, pues a las mujeres por mucho tiempo se les prohibió participar, situación que aún pervive en algunos lugares. Por esta razón los papeles femeninos son interpretados por niños o por jóvenes vestidos de mujer. Existen danzas interpretadas exclusivamente por mujeres, pero éstas son contadas; sin embargo, el fenómeno acelerado de la emigración masculina a llevado a ver mucho más participación de las mujeres en dichas danzas (Sevilla 1990:93)

Alberto Dallal (1990) ha hecho importantes investigaciones sobre la simbología de la danza y plantea que imitaciones de fenómenos y acciones, actividades y funciones de la vida doméstica y del trabajo de la comunidad abundan en la historia de la danza, existen escenas de cazadores, de guerreros, de explotadores montaraces, leñadores en las danzas folklóricas o campiranas. En la danza moderna también se copiaron los movimientos de soldados, campesinos, soldaderas, agricultores, siervos emancipados y muchos otros; incluso escenas de parto, simbolizando por ejemplo, el nacimiento de un guerrillero desde las entrañas de la madre patria.

Con todo ello, podemos dar cuenta que sin duda las representaciones de género están inmersas también dentro de la danza y que se denotan dentro de las actividades y las representaciones cotidianas de roles que se viven en comunidad, por ejemplo, un elemento importantísimo en la vida del ser humano es la sexualidad, los patrones sociales de lo que es y lo que debe ser hombre y mujer, representadas de manera simbólica a través de movimientos, vestimentas, objetos, dichos, etc. En las danzas populares (tradicionales) dichos elementos se encuentran en representaciones de cortejo y apareamiento de animales, en representaciones de las labores que hombres y mujeres desempeñan en la comunidad.

Otro aspecto importante dentro de estas representaciones de Género es la referente a la actividad sexual, del Valle comenta que exciten danzas rituales en las que se establece que los hombres casados deben quardar abstinencia sexual días antes y durante la celebración de la misma pero, si bien se acepta el ingreso de hombres casados en las danzas, no pasa lo mismo con las mujeres de dicha condición, cuya participación es casi nula. Sin embargo las representaciones de género no están reducidas a las cuestiones netamente sexuales, representadas en su aspecto coital o de contacto, existen otras conductas que pueden dotarnos de información con respecto a quienes participan en la danza y cómo lo hacen, qué lugar ocupan y a quién esta dirigido, se denotan conceptos como la belleza, la fortaleza, la ternura, la virilidad, la pureza, la violencia, el respeto, la obediencia. La danza como reflejo y representación de la realidad, también mantiene, reproduce y representa relaciones de poder, de roles que cada persona tiene en el baile, a quien debe mostrarse respeto o a quien debe ganarse en el coqueteo. La pelea (sobretodo en las danzas mestizas) de las hembras por el macho, la búsqueda del macho para copular con la hembra o incluso el triunfo de la mujer sobre el hombre. Estas características se dan porque dentro del arte y en este caso de la danza, no sólo se está reproduciendo la realidad, sino que muestra la movilidad de ella, no son estáticas y continuamente la sociedad se mueve y cambia; mientras por un lado se reproduce, por otro lado también hay cuestionamientos, luchas, resistencias y transformaciones dentro de estas representaciones.

La espectacularidad de las danzas abstractas del pasado remoto y de la antigüedad reciente dice Dallal, no ha podido ser cabalmente entendida ni superada. Y siendo la danza un capítulo de vida, es importante buscar en ella, para entender, reflexionar y transformar.

Por ello es sumamente importante entender el proceso de la simbolización, el sentido del contexto y la formación de los mensajes sociales, es preciso hacer una revisión del proceso de socialización y de interacción principio del aprendizaje y la complejidad de las relaciones humanas. Cómo se da este proceso de simbolización en la danza. Lo cual trataremos de manera más profunda en el capítulo siguiente.

Capítulo 3

La Danza: Una Representación Simbólica de una Cultura con Género

Capitulo 3.

3. La Danza: una Representación Simbólica de una Cultura con Género.

La manera como se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se presentan la ciencia entera sobraría. Carlos Marx

El presente capítulo abordará la danza y las representaciones simbólicas desde la perspectiva social, se retomará desde la Psicología los fundamentos teóricos del interaccionismo simbólico, bases filosóficas y biológicas del proceso de simbolización una reflexión acerca de la interacción social. Donde las representaciones simbólicas se basan en un marco social, son parte de las reglas, las costumbres, es decir de una estructura. El espacio dancistico como un espacio de interacción y de socialización, donde se representa la cotidianeidad y por tanto los procesos y conceptos que de ella emanan, como lo es el género.

3.1 El estudio simbólico del mundo, un acercamiento a la realidad.

El estudio de la cultura, aunque ha sido un punto medular en la investigación antropológica, su estudio no se reduce a ello, múltiples disciplinas se han dado a la tarea de investigar, de reflexionar en torno a ella y a quien la hace, es decir, el ser humano, la Psicología, desde la Psicología social a través de múltiples corrientes teóricas y de investigación constituyen ahora un interesante y basto campo de trabajo en el estudio de la cultura. Poco a poco se va gestando en la manera de hacer de investigar y de generar conocimiento la idea de que dicha acción debe darse de manera abierta, integral e interactiva, puesto que el ser humano, es sujeto activo, cambiante, en movimiento e histórico. El estudio de la cultura y lo que ocurre en ella no es una inquietud nueva, la filosofía como base fundamental en el conocimiento se ha cuestionado innumerables fenómenos y acontecimientos que ocurren a

nuestro alrededor o más allá de él. Designando a ello con palabras o conceptos que describan dicha situación y su contexto. Exactamente eso ha pasado también con lo que llamamos cultura, qua antiguamente designaba la tarea de cultivar la tierra, labrar los campos y atender los cultivos, indica tan sólo el trabajo humano sobre la naturaleza. La naturaleza en cambio, es todo aquello que nace, crece, se desarrolla y se reproduce en forma autónoma según leyes que le son propias, también es naturaleza, todo cuanto hay en el cosmos. Por tanto, natural es todo aquello que deriva directamente de la naturaleza; esta tiene una organización previa, es decir, no construida *a posteriori*, ni tampoco dada por sí mismas. Pero dicho concepto de *naturaleza*, es por supuesto cultural, Zecchetto deja esto muy claro diciendo. "A ninguno de nosotros nos es posible quitarnos totalmente los ornamentos de la cultura, ni siquiera cuando vamos desnudos, ya que esa es también una manera de vestirse, es decir una forma cultural de ser.

"Porque es cultura todo lo que se despega de la fijación natural.

La aparición del ser humano en el planeta significó precisamente un trozo de naturaleza que se dio cuenta de sí misma, que adquirió autoconciencia de su diferencia. Los hombres y las mujeres, no sólo saben cosas, sino saben que saben cosas" (Zacchetto 2003:38)

Así pues, el ser humano es un ente natural que crea y es cultura, que en su relación va construyendo modelos que le permiten crear esa cultura y definir comportamientos en la realidad dando por ello origen a diversidad de expresiones culturales que varían y cambian en lugar y época.

La cultura al ser un fenómeno social y comunicativo, tiene implícito una cierta dinámica comunicativa; por su parte la comunicación es vista como un proceso semiótico; si entendemos a la cultura desde este punto, tenemos entonces que, la cultura como plantea Zecchetto (2003) incluye al menos los elementos esenciales de la *intencionalidad*

comunicativa entre emisores y receptores, un sistema de signos para codificar mensajes y los actos concretos de comportamiento comunicativo.

La noción de cultura, desde la semiótica entonces, es vista como redes de significación tejidas por los seres humanos. Se trata de sistemas de semiosis. Estos sistemas son todos aquellos elementos a los que Zecchetto (2003) llama "universos semánticos", relativos a la comprensión del mundo, a nuestra existencia y a las actividades que realizamos en el espacio y tiempo. Dichos universos semánticos, o sistemas, incluyen ideas, valores, percepciones, creencias, juicios, axiologías y saberes de todo tipo. De tal manera que, todo aquello que expresa la actividad creadora de hombres y mujeres está envuelta de sentido, desde el trabajo de campo, la vida de hogar, el arte, el deporte, la política, la religión, el baile, la ciencia. El sentido del mundo está expresado mediante el lenguaje Zecchetto lo explica de la siguiente manera "con el lenguaje nosotros designamos las cosas, elaboramos categorías de comprensión de los objetos y de los fenómenos del mundo, analizamos la realidad e interpretamos nuestras propias experiencias [...]" En este universo de signos se introduce la reflexión semiótica en busca de las estructuras y de las manifestaciones de sentido que expresan los lenguajes. La relación entre la cultura y el lenguaje es explicada por Geertz (1973) sosteniendo que, la cultura es un ethos, un modelo y una representación de la naturaleza, una perspectiva sobre el yo y la sociedad, tratándose así de una visión del mundo expresada en símbolos y en consecuencia es un conjunto elaborado de signos y un sistema de comunicación.

El lenguaje humano manifiesta que somos seres simbólicos y de cierta manera, los símbolos guían nuestros comportamientos. Zecchetto afirma que toda respuesta simbólica va articulada en un sistema de significaciones sociales. Dicha función simbólica es la más

destacada de todas las actividades culturales porque condensa significados para manifestarlos y compartirlos.

3.2 El signo en la construcción social del mundo y la conciencia.

Si bien se ha dicho que el ser humano está sumergido en un mundo de significados y en redes simbólicas, también se ha manifestado que el mundo, la realidad es simbolizada. De tal manera que dicha simbolización es reflejada a través de herramientas exclusivas del ser humano, que son los signos; funcionando como medidores en su relación con la realidad. Silvestri y Blanck (1993) refieren al respecto que, nuestra conciencia está poblada de signos. Pero estos signos no se incorporan a una conciencia vacía que los estaba aguardando; sino que, la conciencia es una construcción de signos.

El signo dice Zecchetto, (2003:87) "es un simulacro de la realidad que comienza en nuestra mente" el pensamiento, la idea es un signo, porque está en lugar de otra cosa. Los signos son un fenómeno social, por tanto son un instrumento de comunicación, los signos, son condiciones de percepción, interpretación, diálogo y acción. ofrecen datos sobre la realidad representada, es un elemento que está en lugar de otra cosa y la designa, porque la realidad es todas las cosas que existen, todo lo que podemos percibir con los sentidos, expresamos con los sentimientos o lo que pensamos con la mente. El signo, además es 'una realidad representada' es un modo de apropiarse y de interpretar el mundo.

Esas redes de signos o sistemas de signos como plantea Humberto Eco, son fundamentales para los fines de la interacción social y se da una relación dialéctica entre los signos y la sociedad; los signos ayudan al ser humano a vivir en sociedad y nos construimos como seres humanos en un complejo sistema de signos. El signo lleva un mensaje a alguien, a través de

un canal desde una fuente. *Fuente – emisor – canal - mensaje - destinatario*. Teniendo así que, un mensaje puede ser la organización compleja de muchos signos, pero dicho mensaje no es solo un elemento que entra en el proceso de comunicación, sino que, de acuerdo con lo que plantea Eco (1988) es una entidad que forma parte del proceso de significación. Que sería todo el contenido descifrado de tal mensaje. Y esa significación, va de un lado a otro y de forma reversible, es decir, que se puede pasar del signo al referente e ir a la inversa, solo cuando podemos hacer ese proceso podemos hablar de procesos sígnicos, de lo contrario estaríamos en un proceso de estímulo y repuesta. Por ejemplo, no solo saber que donde hay humo se quema algo, sino que cuando se quema algo produce humo.

Aunque suele haber diferencias y debates sobre la utilización del concepto de signo y significado, como ya se planteaba con anterioridad, el signo pertenece al orden cultural, es una creación humana de un estímulo cuya realidad no está presente, pero que señala o alude a través de otra cosa que está en su lugar. El signo pertenece al orden cultural, porque está investido de significado, de tal manera que el mundo de los signos funciona como un repertorio de significantes, cuya estructura está reposada en un sistema de diferencias y oposiciones. Los signos carecen de sentido mientras están desligados unos de otros. "Los signos se hacen comprensibles únicamente a partir de algún código que actúa como una convección de sistema significativo y que indica la dirección semántica y unificada de los mismos en contexto" (Zecchetto 2003:119). En este nivel complementario el signo funciona, unido a un sistema de reglas (código) fijadas por el consenso social, que rige la producción y uso de los signos y las expresiones culturales en general.

Humberto Eco (1988) hace una distinción en la clasificación de los signos, teniendo así los signos artificiales y los signos naturales. Los primeros, serían los que el hombre emite conscientemente, a base de convenciones precisas para comunicar algo a alguien (son estás las palabras, los símbolos gráficos, los dibujos, las notas musicales, etc) en este siempre existe un emitente En cambio en los otros, serían signos sin emitente intencional, tal vez procedentes de una fuente natural y que nosotros interpretamos como síntoma o indicios (Como una coloración en la piel, que le permite al médico diagnosticar una enfermedad) en esta clasificación pueden también incluirse todos aquellos signos que tienen que ver con la naturaleza, como fenómenos naturales, por ejemplo los cambios meteorológicos como indicio de que algo sucederá. También los signos naturales son llamados expresivos, cuando son síntomas de disposiciones de ánimo no voluntarias, pero la posibilidad de simulación indica también que los signos expresivos son elementos de un lenguaje socializado y por tanto pueden ser analizados, estudiados y utilizados. Todo esto se observa de en la clasificación que el autor hace de los signos en la figura 1.

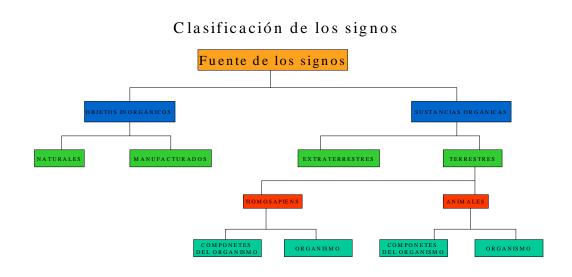

Figura 1. Clasificación de los Signos. Modificado de Eco (1988:41)

Umberto Eco (1988) plantea que, los signos tienen una función primaria, que se refiere a una significación no intencional, en el sentido de los signos naturales, ya que constituyen solo la función de la facilitación, la reacción de algo, no la de significar. La función secundaría, tiene características sígnicas más precisas y prevalece hasta el punto de atenuar o incluso eliminar, del todo la función primaria, en este rubro entraría la función de la distinción, como el grupo, la raza, el género, religión, etc, es decir va más allá de las funciones primarias, como cubrirse, alimentarse. Las funciones secundarias, están codificadas, es decir existen reglas que establecen una relación de correspondencia entre el significante y el significado. Los gestos aunque técnicamente pertenecen al orden de los signos naturales, como ya se planteaba anteriormente, cuando su carácter deja de ser un síntoma o reacción de algo para ser una representación de algo, encontramos que también los gestos están codificados y por tanto pueden ser asumidos intencionalmente como instrumentos artificiales destinados a transmitir y por tanto a comunicar.

Así en los gestos igualmente encontramos conductas reglamentadas, de clase, de raza, de género, etc. Dichos signos son emitidos de manera cotidiana en la interacción con el otro, emitidos incluso sin saberlo y los demás son los que los interpretan, pero esto a través de un código.

Los gestos también han sido considerados como símbolos corporales, supone una cierta elaboración del comportamiento corporal en el sentido de una codificación cultural y de una proyección comunicativa. El comportamiento simbólico puede ser la reproducción mimética y voluntaria de una expresión de indicio o reacción, como pasarse la lengua por los labios para expresar que algo nos gusta.

Así tenemos pues que, los signos retomando los planteamientos de Bajtín, son instrumentos objetivos de la relación entre personas, su función principal es la comunicación y suponen una mediación interpersonal. Silvestri y Blank (1993) también hacen un seguimiento de los planteamientos y la reflexión de Vigotski en el proceso y la importancia de los signos en el desarrollo evolutivo del ser humano, que al internalizarse, se convierten en instrumentos 'subjetivos' de la relación con uno mismo: autodirigen y regulan la propia conducta y el pensamiento.

Los signos al ser llevados a la conciencia humana, donde se pueden resolver problemas, plantear situaciones en otro tiempo y otro espacio, implican una actividad mediadora entre el sujeto y la praxis. El pensamiento y el comportamiento se regulan en la conciencia y en el entorno social a la vez bajo un código en donde los signo y los significantes están actuando. Por tanto, los signos, no son simples contenedores, aislados del ser humano y de sus propios procesos sociales, personales o biológicos. Necesarios para el conocimiento, la comunicación y la vida en sociedad.

3.3 La interacción social: una construcción simbólica del mundo

El ser humano, como se ha planteado anteriormente, se encuentra sumergido en un mundo de significados, bajo una red de signos que tienen un repertorio y un significado que no se da de manera aislada y con signos separados, solo adquieren sentido bajo un contexto y código que le permite tener contención social. Esa contención social está dada bajo la interacción del ser humano con otros seres humanos, es decir en la sociedad. La interacción social, es este proceso de comunicación que las personas tienen entre sí y su entorno natural e histórico, este proceso de comunicación no se produce de manera lineal y esquemática, es un proceso de reciprocidad. Así el ser humano se convierte en un sujeto

pues,"el sujeto siempre lleva algo al conocimiento; pero lo que lleva no es individual, sino característico de grupos enteros: el interés y la experiencia específica de un grupo social y el lenguaje, vehículo de significados y valoraciones sociales. El factor subjetivo, por lo tanto, resulta *social*, de origen y permanente realimentación social" (Silvestri y Blanck 1993:44)

Los hechos sociales como lo plantean Garkinkel (1966) no determinan desde fuera la conducta humana sino que ellos mismos son el resultado de una conducta humana que los produce continuamente a través de su actividad práctica. A través de la socialización el ser humano internaliza normas, reglas, valores, con las que se guía la conducta humana; en este proceso los seres humanos son agentes activos capaces de articular que les son propios para definir, según las circunstancias, los significados de las situaciones sociales en las que están implicados (en Silvestri y Blanck 1993)

Así también los signos al ser una herramienta del ser humano en la construcción del mundo, son producto de la realidad histórica que se vive, sujeta a reglas y códigos sociales. En el análisis que Silvestre y Blanck(1993) hacen sobre Bajtin afirman que, en el proceso histórico de la creación de un signo, del tema y de la significación que lo implementan, es esencial tener en cuenta la valoración social: la importancia que revisten para el grupo, ciertas determinaciones de la realidad. Desde la psicología, la corriente del interaccionismo simbólico, se basa su teoría en estos planteamientos, extendiéndose más allá de la teoría del Rol, pues desde el planteamiento del interaccionismo simbólico los actores, no solo responden al representar sus roles a unas expectativas, sino que en este se piensa al sujeto es activo, puesto que aquellos definen la interacción justamente a eso, al interactuar, construyéndolo de ese modo en un mundo social.

A propósito de lo cual Marc y Picard (1992) retomando a Mead plantean que "sí la conciencia es un producto de la comunicación, reconoce pues, al lenguaje y al símbolo, que son sus fundamentos; en esta última, cada individuo reacciona directamente al estímulo que representa el comportamiento de los otros individuos. En la sociedad humana la interacción está mediatizada por los símbolos significativos se pasa de la comunicación por los gestos al lenguaje. No existe simplemente un lazo automático entre el estímulo y la respuesta, sino también la interiorización y anticipación por el individuo de la conducta de los demás que lo llevan a regular su propia conducta; está operación es posible debido a que el símbolo supone revestir para los demás el mismo significado que para sí mismo y porque en la comunicación interior, cada uno vuelve presentes a los demás en el desarrollo de su pensamiento. En razón a está presencia, el individuo puede decidir conformarse a la comunidad o no: en esta experiencia el Sí-mismo se afirma conscientemente a frente a los demás pero siempre en relación a ellos" (Marc y Picard 1992:70)

Las relaciones sociales se establecen a través de varios procesos o formas, que tienen que ver con afinidades, como el lugar donde conviven, se reúnen o interactúan; con las cuestiones que los unen como, el espacio, el tiempo o los afectos Así las afinidades son en principio una cierta vivencia, unida a la atracción (y al apego) actual y mutua entre las personas que se llaman y se responden desde la señal de acuerdo más fugitiva, hasta el impulso de un primordial ejemplo.

Hablar de la interacción social humana, ciertamente es hablar de un proceso de comunicación, sin embargo, este proceso no está reducido a la relación y a los intercambios inmediatos entre los interlocutores. En este proceso como ya se mencionaba anteriormente intervienen por supuesto el contexto en que se inscribe dicho proceso. Por su parte, el

proceso no es solamente el entorno en el que sucede la interacción, es el conjunto de circunstancias en las que se inserta. Marc y Picard (1992) lo describen como fundamentalmente un campo social (conjunto de sistemas simbólicos, estructuras y prácticas) que constituye a la vez un referente, un sistema convencional y un orden que hace posible el intercambio y le otorga sus mayores significaciones. De tal manera que este campo social aporta los códigos, las normas y las reglas de conducta. El primero de ellos, el código, que desde luego, tienen una connotación simbólica, del espacio, del vestido, la presentación de sí mismo, y más ampliamente el conjunto de rituales que organizan las relaciones sociales. Las normas y las reglas de conducta, que desde el punto de vista de Marc y Picard, no tienen solamente un efecto limitador, sino que ejercen una acción reguladora que favorece la socialización de las pulsiones (sexuales, agresivas y de autoconversación), el intercambio, el equilibrio y la reciprocidad.

Dentro del contexto o de la situación se suscriben tres aspectos importantes dentro del proceso de socialización: el marco, las instituciones y los rituales.

El marco designa las estructuras espaciales y temporales en las que se inscribe la interacción. El marco espacio-temporal, está estructurado por la cultura y por tanto tiene un efecto estructurador sobre las relaciones sociales; por ello los acontecimientos que se desenvuelven en el tiempo sociohistórico son siempre localizados, el espacio físico, geográfico o ecológico y también en el espacio social específico que encierra de igual manera el físico el geográfico y el ecológico.

El marco dentro de su estructura espacial, designa más que el lugar geográfico, el conjunto de observaciones y teorías que conciernen al uso que el ser humano hace del espacio como producto cultural específico. De tal manera que el espacio es visto no sólo como un lugar donde el ser humano se establece o se mueve, sino que precisamente no es sólo un

territorio, sino que dentro del espacio se dan procesos relacionales, variables según el marco, las situaciones, los protagonistas, los grupos sociales y las culturas. Es decir, el espacio tiene características físicas muy particulares que en conjunción con las relaciones de los humanos que interactúan en él y con él se producen simbolismos y contenidos culturales muy particulares y diversos. El espacio y el tiempo así, no son sólo el lugar y el momento en el que algo ocurre, sino son factores fundamentales en que ese algo ocurra con esas características, el ser humano no sólo se encuentra, sino que se apropia de él de tal manera que el espacio también se hace cultura al igual que el tiempo; es parte y resultado del actuar cotidiano, en contacto con el terruño y el hábitat, como definidor social, lo que le da identidad y sostén colectivo; como plantea Michel de Certeau (1996) la cotidianeidad se construye por la apropiación o reapropiación, con un presente relativo a un momento y a un lugar en contacto con el otro. Cada cultura comporta una representación del tiempo, representación elaborada a partir de modos de producción, de prácticas cotidianas, de estilos pero también de valores y tradiciones heredadas del pasado. Estas representaciones ofrecen múltiples variaciones según las comarcas o regiones y las épocas, y, a su vez orientan la forma en que viven los hombres y las mujeres y perciben la duración, la marcha del tiempo y los ritmos diarios o estacionales, la existencia y la historia. El tiempo de la interacción social, no lleva solamente la marca de las diferentes culturas; varía también en el interior de cada sociedad según las clases, los grupos, las edades, los sexos y los medios de vida.

La institución dentro del marco de la interacción, según el planteamiento de Marc y Picard (1992) designan un organismo, que tiene una estructura estable, que obedece ciertas reglas de funcionamiento y persigue ciertas funciones sociales (se habla de instituciones políticas, económicas o escolares) se ve en la institución una forma fundamental de organización

social, definida como un conjunto estructurado de valores, de normas, de roles, de formas de conducta y de relación (la familia, la educación, la religión, son por tanto instituciones) En este sentido, cada cultura, aparece como un sistema más o menos coherente de instituciones que organizan y regulan diferentes aspectos de la vida social. Es decir que no existe relación social que no se inscriba en un cierto contexto institucional: este contexto no es solamente un marco donde la interacción tiene lugar; es esencialmente una matriz que aporta a la relación un código, representaciones, normas de roles y rituales que permiten la relación le dan sus características significativas.

Los rituales se refieren al código de conducta que preside las interacciones sociales cotidianas. El trato social, dentro del ritual, constituye un "sistema", a la vez modelo normativo que asegura una estructuración de los intercambios sociales y un verdadero código que permite la comunicación y constituye así un sistema semiológico asimilable al lenguaje. Para que estas funciones se aseguren, es necesario que los signos que los constituyen, sean claramente perceptibles e interpretables, deben ser unívocos, rigurosamente codificados y redundantes; dichos signos son a la vez verbales y corporales: la postura, los gestos, la mímica, sirven como formulas verbales para el reconocimiento, la apertura o clausura de la comunicación. La buena recepción a un mensaje, la diferencia, el respeto, la protección o la benevolencia.

Los signos rituales, según Marc y Picard (1992) pueden estar clasificados siguiendo sus funciones. Se pueden distinguir signos de *pertenencia* que manifiestan que se forma parte de un grupo social (como el vestir), de *reconocimiento* que indican al interlocutor, que su presencia, se tiene en cuenta y que se acepta el tener relación con él (saludo, sonrisa, apretón de manos) de *deferencia* que transmiten al interlocutor, manifestaciones de respeto, de consideración, de aceptación de *su status* (mantener la distancia, levantarse para

recibirlo, inclinarse...) de puntuación que inician una nueva secuencia o indican su clausura (sentarse, levantarse, tender la mano, acompañar a la puerta). Sin embargo, Nestor García García Canclini (1990) hace un importante señalamiento con respecto a los rituales diciendo "El signo se distingue de otras prácticas, porque no se discute, no se puede cambiar ni cumplir a medias. Se cumple y entonces uno ratifica su pertenencia a un orden o se transgrede y uno queda excluido, fuera de la comunidad y de la comunión" (García Canclini 1990:179).

Pero como en todo sistema de símbolos, un signo toma su valor si está en contacto con otros signos con un valor asociativo y sustitutivo. De igual manera, el ritual, tiene significado y pertenencia solo en relación con el contexto en el cual se desarrolla, contexto definido por el marco, la situación y los actores.

La comunicación no verbal tiene un papel importante dentro de la cultura, en particular las de los signos corporales, Marc y Picar (1992) plantean que los signos corporales tienen tres funciones: una función de comunicación que tiende a trasmitir informaciones; una función relacional y reguladora que facilita el ajuste mutuo de los interlocutores; y una función simbólica donde el significado remite aun marco ritual. De tal manera que no solo existe la interacción social en el habla sino que también interaccionamos corporalmente, podría hasta afirmarse que resulta necesaria está comunicación ya que muchos gestos sostienen y acompañan el discurso. La comunicación no verbal muestra una gran complejidad. Implica significantes de naturaleza diferente para cumplir funciones plurales, de las que unas apoyan y refuerzan el lenguaje, mientras que otras se alejan sensiblemente. Oscila entre un polo semiótico y un polo orgánico, y pulsional: por una parte, en efecto, está sometida a una cierta ritualización y a la semiotización de los códigos culturales y sociales; y al mismo tiempo se

ancla en el modo de funcionamiento orgánico del cuerpo en sus manifestaciones pulsionales (eróticas, agresivas, emotivas) que no obedecen a la lógica del signo y donde el código no llega, más que parcialmente a controlar y a someter su propia racionalidad.

Por su parte Thompson (1990) plantea que la manera en que se desarrolla este tejido simbólico, estas expresiones culturales, a lo que el llama formas simbólicas también se estructuran socialmente por campos de interacción, un concepto desarrollado por Pierre Bourdieu (2001) el cual platea que, un campo de interacción puede conceptuarse de manera sincrónica como un espacio de posiciones y diacrónicamente como un conjunto de trayectorias. Los individuos particulares se sitúan en ciertas posiciones en este espacio social y siguen, en el curso de sus vidas ciertas trayectorias. Tales posiciones y trayectorias, están determinadas en cierta medida por el volumen y la distribución de diversos tipos de recurso o 'capital'. Thompson distingue tres tipos principales de capital: el capital económico, que incluye la propiedad, la riqueza y los bienes financieros de diversos tipos; el 'capital cultural', que incluye el conocimiento, las habilidades y los diversos tipos de créditos educativos; y el 'capital simbólico' que incluye los elogios, el prestigio y el reconocimiento acumulados que se asocian con una persona o una posición. En cualquier campo dado de interacción, los individuos, aprovechan estos diferentes tipos de recursos, a fin de alcanzar sus objetivos particulares. Thompson (1990) platea que los individuos al tratar de alcanzar sus objetivos e intereses, los individuos también se basan en reglas y convenciones de diversos tipos. Estas reglas y convenciones pueden ser preceptos explícitos y bien formulados como en el caso de las reglas escritas; sin embargo, en gran medida, las reglas y las convenciones que guían gran parte de las acciones e interacciones de la vida social, son implícitas, formales e imprecisas y no están formuladas; el autor plantea que pueden ser consideradas como esquemas flexibles que orientan a los individuos en el curso de sus vidas diarias, sin elevarse nunca al nivel de preceptos explícitos y bien formulados, más bien, existen en la forma de conocimientos prácticos que se incluyen poco a poco y se reproducen continuamente en la vida diaria.

El proceso de recepción "no es un proceso pasivo de asimilación; es más bien, un proceso creativo de interpretación y valoración, en el cual el significado de una forma simbólica, se constituye y se reconstituye activamente. Los individuos no absorben con pasividad las formas simbólicas, sino que *les dan un sentido activa y creativamente*, y en consecuencia producen un significado en el proceso mismo de recepción (Thompson 1990:169).

La comunicación humana, la manera en que nos relacionamos sin duda está basada en el tejido de los simbólico, se mantiene y se reproduce a través de ello se sostienen las estructuras y se mantiene el "orden social", se mantienen las costumbres, el estatus, los espacios de poder, los modales. El significado transmitido por las formas simbólicas, tal como es recibido y comprendido por los receptores, puede servir de diversas maneras, para mantener las relaciones sociales estructuradas, características de los contextos dentro de los cuales se producen, se reciben o ambas cosas las formas simbólicas.

Resultan relevantes los señalamientos que Thompson (1990) hace alrededor de las formas simbólicas y cómo estas se reproducen en los contextos sociales; señala que estas pueden ser reproducidas mediante el uso de la amenaza o el uso de la fuerza, pero además mediante la mera repetición rutinaria de la vida diaria. Un punto esencial en las formas simbólicas, es que dentro de ello se contiene también la ideología, de tal manera que el significado movilizado por las formas simbólicas sirve en circunstancias específicas, para establecer, mantener y reproducir relaciones sociales que son sistemáticamente asimétricas en términos y en relación al poder. Por otro lado estas formas simbólicas están sujetas a procesos de valoración, dicha valoración simbólica, es un proceso en el cual los individuos

que producen y reciben las formas simbólicas les asignan cierto valor simbólico; El autor, lo define como "el valor que tienen los objetos en virtud de las formas y la medida en que son estimados por los individuos que los producen y los reciben; es decir elogiados o denunciados, apreciados o despreciados por tales individuos" (Thompson 1990:170)

La importancia de este valor simbólico en realidad radica en que cuando se adquiere un valor simbólico, se gana también un nivel de legitimidad, recibe honor, prestigio y respeto. Dentro del proceso de valoración también se encuentra la valoración económica; los bienes simbólicos, también pueden ser valorados económicamente adquiriendo de igual manera prestigio, respeto y honor; estos valores simbólicos y económicos, son utilizados dentro de los contextos sociales y en la interacción entre individuos. Con respecto a esto Thompson señala lo siguiente "Los individuos que ocupan posiciones dentro de un campo interacción son aquellos que poseen de manera positiva recursos o capital de diversos tipos o que tienen un acceso privilegiado a ellos. Al producir y valorar las formas simbólicas, los individuos de las posiciones dominantes siguen típicamente una estrategia de diferenciación, en el sentido de que buscan distinguirse de los individuos o grupos que ocupan posiciones subordinadas a ellos" (Thompson 1990:174,175). Las formas simbólicas, no sólo son utilizadas para establecer la comunicación, sino también para imponer persuasivamente los significados. En este sentido, la cultura, no sólo encubre o enmascara relaciones de poder, también contribuye a su reproducción. Este proceso debido a que es cultura ocurre dentro de todos los ámbitos relacionados con ello, por tanto también lo encontramos de las cuestiones de clase, la etnia y el género; donde las personas ocupan posiciones asociadas a las categorías de hombre, mujer, burquesía, clase obrera, blanco, indígena o mestizo, es decir en la práctica social. Para Oehmichen (2005) el género, la clase y la etnia, no son capitales en sí mismos, sino categorías que proveen las relaciones en que cada capital es valorado históricamente.

De tal manera que, lo simbólico o cultural, retomando las palabras de Oehmichen, es una dimensión constitutiva de todas las prácticas sociales cuya realidad no se agota en su función comunicativa, sino que abarca los diferentes empleos que de las formas simbólicas hacen sus usuarios para actuar sobre el mundo y transformarlo en función de sus intereses. Así pues, los símbolos y por tanto la cultura son instrumentos de intervención en el mundo y dispositivos de poder. Son al mismo tiempo representaciones ("modelos del mundo") y orientaciones para la acción (modelos para la acción).

3.4 El Género simbolización cultural.

Uno de los postulados teóricos del Interaccionismo simbólico es, que la interacción es también una actividad en gran medida esperada y asumida, pues las personas al interactuar desempeñan roles cuyo significado está socialmente establecido, principalmente a través del proceso que llamamos socialización. Como sucedería en los roles de género aprendidos a través de la socialización de los sexos, de los cuales se espera y se asume un comportamiento esperado para el marco en el cual se desenvuelven.

La categoría de género es vista también como un sistema de relaciones de prestigio y de poder, por supuesto enclavada en el tejido cultural simbólico; el género es así una forma simbólica y recibe por tanto un valor simbólico, ganando legitimidad y honor; al igual un valor económico. Dicho valor se da de acuerdo al capital cultural que se intercambia dentro de contextos históricos específicos; por lo que cada clase de capital solamente puede existir como tal y valorizarse en los intercambios que se realizan en el espacio social. Oehmichen explica este proceso de intercambio en cuanto al género de la siguiente manera. "Cuando la

masculinidad es reconocida y valorada como autoridad legítima, las mujeres encuentran fuertes limitaciones para intercambiar sus diferentes tipos de capital por capital simbólico, en virtud de que la cultura otorga a la categoría de 'mujer' un estatuto minusvalorado. La dominación masculina, es percibida, interpretada y experimentada por las mujeres conforme al lugar que ocupan dentro del espacio social" (Oehmichen 2005:69).

Así pues, diversos autores comparten la relación que existe entre lo masculino y lo femenino, el sexo y la reproducción, como elaboraciones culturales o simbólicas, independientemente de las bases "naturales" que sustenten las diferencias genéricas y la reproducción humana.

.

Se ha sostenido también por diversos autores que en el pensamiento cultural existe una tendencia universal a asociar lo masculino con la cultura, y a considerar que lo femenino se encuentra más cercano a la naturaleza, aunque es muy variable la idea que en las diversas culturas se tiene a cerca de la sexualidad y el género; sin embargo en la tendencia cultural generalizada, se define a los hombres de acuerdo con categorías de estatus y función social (guerrero, cazador, anciano, estadista) estas son actividades que Ortner señala poco tienen que ver con sus relaciones con las mujeres; en contraposición, las mujeres tienden a ser casi enteramente definidas por las relaciones que típicamente corresponden a sus funciones de parentesco (esposa, madre, hermana, hija).

Sin embargo tras innumerables reflexiones luchas y planteamientos teóricos como el que hace Martha Lamas (1996) hoy se acepta que la sexualidad no es natural, sino que ha sido y es construida: la simbolización cultural inviste de valor, o denigra el cuerpo y el acto sexual. El género así, al ser una estructura de prestigio, establece una coherencia simbólica. Así mismo señala que, cada lengua "mapea" conceptualmente, divide o clasifica el mundo de

maneras diferentes a partir de las relaciones específicas de los signos y los significantes de sus signos: cada lengua articula y organiza el mundo en diferente forma. Por lo tanto, "tampoco hay una relación natural entre los signos y el mundo. Se supone que las lenguas en un principio se caracterizaron por un principio económico. Pero los lenguajes incluso los más "primitivos", no se limitan a nombrar lo útil o lo inmediato: son un vehículo para nombrar lo subjetivo, lo mágico o lo misterioso. Esto se consigue a partir de la simbolización y la metaforización Al nombrar se abre una brecha entre el nombre y aquello que es nombrado: el nombre no es la cosa. Con la poesía (y con el arte en general) se intenta cerrar esa brecha y suscitar una aproximación a esa experiencia indescriptible" (Lamas 1996:338,339) Martha Lamas apunta de manera significativa este proceso de representación y reproducción del género pues, las representaciones sociales son construcciones simbólicas que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas. El ámbito social es, más que un territorio, un espacio simbólico definido por la imaginación v determinante en la construcción de la autoimagen de cada persona: donde nuestra conciencia está habitada por el discurso social, y aun cuando existe un sin número de representaciones culturales de los hechos biológicos y tienen diferentes grados de complejidad, la diferencia sexual tiene cierta persitencia fundante, pues es la fuente de nuestra imagen del mundo en contraposición con

Tenemos pues que el género es más que una realidad biológica o natural, el género es una construcción social, cultural y por tanto simbólica. El género al igual que las demás formas simbólicas se reproduce, se mantiene se genera y se establece a través de instituciones sociales, políticas y religiosas, en un marco de tiempo y espacio, bajo contextos históricos específicos. De tal forma que también son representadas socialmente para seguir

otro; donde el cuerpo es la primera evidencia incontrovertible de la diferencia humana.

estableciéndose. El estudio de los sistemas de género, de las simbolizaciones de género no es solo la asignación diferenciada en los papeles sociales que biológicamente se prescriben, es la reflexión del modo de conceptualización cultural y de organización social.

Como hemos mencionado con anterioridad, debido a que está construido socialmente, el género como otras formas simbólicas esta representado, prácticamente en cualquier cosa que se plantea como humana o social, es decir, en la manera de relacionarnos con las otras personas, como nos comportamos, nos movemos en el mundo, nos vestimos, hablamos, caminamos, generamos conocimiento, hacemos ciencia, planteamos una pareja, vemos las familias y hasta nos planteamos el arte.

Así pues el género no es sólo un complemento en la reflexión social, es por tanto un modo de ver, construir y entender el mundo.

3.5 El arte, legado simbólico de la cultura.

Hemos planteado con anterioridad, el arte como un espacio de simbolización del mundo, de construcción y de interacción social. El arte es un instrumento de comunicación simbólica, es un transmisor de *homo symbolicus* como algunos teóricos interaccionistas simbólicos los llaman, pues en este caso transmite el sentido de crear, de mantener y de modificar significados. Es una manifestación humana en toda extensión, el arte es un reflejo de la creatividad humana, del deseo, los anhelos, las condiciones sociales, las injusticias o los sueños. El arte por tanto nos refiere un mundo simbólico inagotable, que refleja y habla más allá de lo que a simple vista se ve, se escucha o se palpa. El arte es un contenedor simbólico capaz de reflejar, destruir o transformar el mundo de manera etérea o efímera, pareciera hasta ser contradictorio si no ponemos la suficiente atención y cuidado en lo que nos dice. El

arte también tiene un marco y un contexto por tanto es sumamente importante tomar en cuenta todos los factores y las condiciones concretas en que se desarrolla; es decir es histórico y cambiante puesto producto humano, el arte así, es comunicación humana, es lenguaje.

3.5.1 La danza, marco simbólico de las relaciones de género.

La danza como parte del arte y de este devenir simbólico, es decir de la cultura, constituye mediante el cuerpo un espacio de comunicación; los gestos, las posturas del cuerpo, la mímica de la cara, hasta la presentación de sí mismo, son elementos portadores de mensajes constituyendo una comunicación no verbal, que de igual manera está basada y tejida en redes de significados y de símbolos dictados, vividos y transmitidos culturalmente. En la danza se afirma la concepción del mundo a través de signos creados mediante el movimiento del cuerpo, dichos movimientos como anteriormente se ha mencionado, no son fortuitos, son movimientos aprendidos culturalmente. Sevilla (1990) plantea que dicho aprendizaje, es parte de la cultura somática, la cual está constituida por normas que rigen o determinan las conductas físicas de los sujetos sociales. Está regida también por una dinámica institucional, como Margarita Baz menciona, "en la danza hay fricción, hay lucha; hay poderes que someten, pero también se verifica la producción de una fuerza de enorme persistencia y vocación para crear y recrear musicalmente la imagen del cuerpo humano, para producir movimiento que resulta antagónico a la esterilidad y a la muerte. En otras palabras, en la danza se juega una auténtica pasión, esencia de toda creación" (Baz 1996:143,144)

El movimiento corporal desplazado rítmicamente, logra proyectar sensaciones, sentimientos, aspiraciones y puede hasta como Amparo Sevilla lo plantea, llegar a convertirse en uno de

los medios más placenteros y creativos para todos los seres humanos. Pero de la misma manera afirma, que a esta posibilidad la han frenado una serie de prohibiciones, canalizaciones, imposiciones, restricciones y otros fenómenos sociales mediatizadores, que hacen de la danza una de las tantas actividades incorporadas a la reproducción del sistema establecido. Señala que este proceso se lleva acabo de los siguientes mecanismos.

- a) la institucionalización, en escuelas, televisión, etc., vía por la cual se imponen los modelos o diseños (actitudes, estilos etc) que cada ejecutante debe realizar para ser aceptado socialmente.
- b) La comercialización, que cada vez obliga más a que el acto, de danzar sea un acto de consumo. Para poder bailar es necesario actualmente comprar el espectáculo o cobrar por bailar.
- c) La especialización, que permite la enajenación de las posibilidades del propio cuerpo en el de los otros, los "profesionales" de la danza a quienes sí se les ha concedido hasta cierto punto- desarrollar sus capacidades de expresión corporal y plasmarlas en la danza.
- d) *El sistema de valores*, que en la danza se transmite. La gran mayoría de las expresiones dancísticas y artísticas en general- reproducen el orden (religioso, político, moral, etc.) establecido en la sociedad de clases.

Así por ello la danza, es imagen vivida de las formas simbólicas, la danza usa como herramienta el cuerpo para comunicar; pero el cuerpo por sí mismo adquiere una connotación simbólica; el cuerpo marca por un lado la diferencia sexual y con ello todas aquellas estructuras y posiciones ante el mundo. Los movimientos por ende contienen una carga simbólica diferenciada, que marca el prestigio, el honor, la fortaleza, la posesión el poder o el deshonor, la dulzura, la fragilidad o las labores de acuerdo al sexo y al género.

Por tanto tenemos que la danza está íntimamente vinculada a la reproducción del orden moral imperante y cómo deben ser por tanto las relaciones sociales. El otro aspecto señalado en la danza se halla en el contenido erótico. Sevilla (1996) al respecto dice que este aspecto es de tal importancia que no es descabellado pensar que una proporción bastante considerable de expresiones dancísticas es, en gran medida, un medio socialmente aceptado para sublimar o proyectar la atracción sexual entre dos o más individuos.

Por ello es importante señalar que en la danza hay factores escenciales que tomar en cuenta para su análisis. Pues desde la perspectiva de Sevilla (1996) y compartida en este trabajo, no basta con tener presentes los signos; se requiere de traducir los códigos gestuales y corporales y para eso es necesario considera los siguientes aspectos que se observan en las formas y normas de exhibición visual del cuerpo y en la interacción física entre los cuerpos: a) la concepción y el manejo del espacio b) los signos dados a través de los gestos y movimientos, cuyo significado está contenido en el contexto, jamás en un movimiento aislado, c) la comunicación establecida con el tacto entre los participantes y d) así como el contacto visual, tomando en cuenta que el comportamiento ocular es la forma más sutil de lenguaje corporal.

Desde el estudio del género en la danza estos puntos parecen de vital importancia ya que no hablan de la concepción que se tiene sobre el cuerpo, la mujer, el hombre, el lugar que se tiene en el lugar en la comunidad en la y de la cual se representa la danza. El manejo del espacio resulta ser importante ya que cuando más amplio son los movimientos mayor manejo del espacio hay, compenetración con *el otro (las otras personas que comparten el espacio, el vecino, el bailador, el espectador)* el contacto visual puede hablarnos de quien es la figura de prestigio, el respeto, el miedo, el deseo, el cortejo, la alegría y mucho más; sí se

es permitido mirar a los ojos, bajar la cabeza en señal de respeto; hacia quién y por quién, hombres o mujeres, qué hombres, qué mujeres.

Por todo ello, el presente trabajo ha tomado a la danza como una herramienta para estudiar las representaciones simbólicas y las relaciones de género. Ella nos habla de esos hombres v esas mujeres que comparten, que crean, recrean la comunidad y la sociedad. Pues la danza es un producto social, generada, practicada y expresada desde la colectividad, una expresión producto del tiempo y el momento histórico, de la necesidad de transmitir experiencias, ideas, sentimientos, de la necesidad de recordar, de impulsar, de mantener o de romper costumbres. La danza es el resultado de un proceso de objetivación, de entender nuestro lugar en el mundo, de vivir nuestro entorno y de plasmarlo en una imagen, como el reflejo de un espejo, idéntico a la figura de que es objeto o un cuadro fantástico e irreal. Un espacio reproductor, reforzador de normas, costumbres y leyes; paradójicamente cambiante, transformador y trasgresor. Y en la búsqueda de ese lugar en el mundo, del que tenemos y del que queremos, de reforzar o transgredir, es que se ha propuesto está investigación, si con ella encontramos aspectos que nos lleven a entender qué, cómo y dónde tenemos que incidir para el cambio; en la lucha por hacer de las sociedades en que vivimos, espacios más justos, equitativos y libres.

Capítulo 4

La Danza popular: Representación Simbólica de las Relaciones de Género

Capitulo 4.

4. La Danza Popular: Representación Simbólica de las Relaciones

de Género

Porque mientras yo digo y le cantas Mientras le bailo y le danzas recordando como venimos vamos que vivir no es un oficio ¡Vente carnalita! ¡Vamos a bailar!

Pues a nopales, huapangos y topadas para así entender, que nada vale nada que las piedras valen pierdas, que el Sol vale un Sol Y que no hay donde pagar las carcajadas

El Diablo Copla s/n fragmento.

Dentro de este capítulo se tratará la danza como tema central, se retomará la representación y el género ya en el espacio específico de la danza. Se tratará el proceso creativo y social de la danza, así como la importancia social que tiene, la importancia que tiene para hacer comunidad, en los sucesos sociales y en el aprendizaje Los tipos de danza, haciendo énfasis en la danza popular, como un espacio de identidad cultural, en muchos casos de lucha y de resistencia. Trataremos el proceso histórico de una manera breve de la danza en México, su importancia y las características que tiene, algunos ritmos que se gestaron y la importancia que tuvo en el proceso histórico de este país. Esto con el fin de tener un contexto general de la danza y de algunas formas y ritmos que se produjeron desde la colonia, en las cuales la mezcla racial, étnica y cultural tuvo su culminación; de lo cual hoy día se podemos dar cuenta en nuestra música y sin número de manifestaciones dancísticas a lo largo del país.

4.1 La Danza popular una representación cultural.

La danza, surgió a la cultura, a la vida civilizada del ser humano, producto de una necesidad interior, donde los movimientos del cuerpo acompañaron a la necesidad del ser humano por

encontrar un código lingüístico; de tal manera que los movimientos corporales como los gestos, las muecas o los ademanes completaron lo que las palabras, los sonidos y frases no alcanzaban a expresar plenamente; eso fue el inició de la danza, entrañada en la naturaleza misma.

Más tarde por necesidad, la danza se aparta del desarrollo del ser humano por decenios lustros; después como Alberto Dallal lo plantea, "nacerá nuevamente en los ejercicios colectivos de imitación en las actividades rituales de una especie que comienza a conformar su conocimiento en torno a una realidad que le es hostil y a la que desea dominar" (Dallal 1990: 31) Así, la danza recorrió ese camino para brotar posteriormente "codificada" ya como expresión simbólica "como movimiento lleno de significados" es decir como arte.

La danza entonces, abandonará paulatinamente sus conexiones con la Naturaleza, en el sentido con el que comenzó; para reforzar los elementos supraestructurales, así copiará los movimientos que el cuerpo humano realiza en las faenas de trabajo, en el campo o en los esfuerzos físicos con las herramientas, utensilios, procedimientos de manufactura y artesanales. Por otro lado la danza y el bailarín también mantienen su relación con la naturaleza al volver los ojos al mundo que los rodea, hacia la vida y las acciones de los animales y los imita. Sus saltos, sus desplazamientos, las huidas, todo ello son imágenes de lo que se vive y de los que nos rodea.

El movimiento ya mencionábamos es sumamente importante, el cuerpo humano está hecho para moverse, para explorar. "El hombre dice la danza- también ha forjado y construido, sus dioses gracias al movimiento. Durante estos procesos, el 'hacedor de danzas' inventa, conforma, establece procedimientos y el conjunto racionalizado, aprehendido, de éstos va

fijando cabalmente técnicas. Sobrevienen trazos, traslados racionales, líneas, rodeos, simetría, contraste. Nacen ejercicios y repeticiones. Los diseños coreográficos van aumentando en complejidad. A las danzas se añaden los atuendos, los maquillajes, relaciones con la música, variaciones rítmicas. Y, lo que es muy importante se inventa el 'espacio escénico', ámbito sin el cual no surgirá la magia, la intensidad y la 'representación'[...]" (Dallal 1990: 31).

El espacio escénico es muy importante pues ese espacio donde el danzante existe en un límite físico, los movimientos, la coreografía, son impuestos por el danzante dentro de un espacio delimitado. Ese espacio es convertido del vacío al espacio, a la representación. Es un proceso de representación mediante los movimientos del cuerpo humano y donde se intensifica, se exhibe y se manifiesta o se engrandece todo. Dallal (1989) expresa esta relación cuando dice que los movimientos del cuerpo humano cargan, cargan el espacio, lo intensifican. Como si fuese un contagio, la danza, une y dispersa. Traduce el vacío en espacio, la entraña en pasión, risa o sufrimiento.

La danza es más que movimiento y técnica; la danza se gesta en nuestro proceso humano biológico y social. José Antonio Robles retoma una frase de Marcell Gauss para su escrito *La Memoria del cuerpo y la transmisión cultural: las danzas populares del siglo XVII.* En la cual dice "La danza, es primero una *técnica del cuerpo*, esto es, un "acto *eficaz tradicional"* para el cual se nos entrena desde la infancia, acto corporal que moviliza acciones respiratorias cardiacas y musculares en todo aquel que baila. Es después de su intención estética, simbólica y ritual un hecho con implicaciones mentales y sociales. Consiste en suma en uno de estos "fenómenos de totalidad" en los que se dan cita el cuerpo, el espíritu y la sociedad

y que por tanto debe ser enfrentado desde tres puntos de vista: el fisiológico, el psicológico y el sociológico (Robles2002:)

La danza ha tenido un proceso largo e histórico por supuesto, a través del tiempo, se ha impregnado de modismos, alternativas, costumbres y por supuesto mucha historia, la cual ha ido conformando las diversas corrientes, estilos y hasta tipos o clasificaciones en la danza, y hasta ha conformando que cierta corriente, estilo y demás tengan un lugar en la sociedad.

La danza se ha gestado y transformado como resultado de procesos históricos, condiciones específicas también como el espacio geográfico y las costumbres, los usos y las actividades de cada lugar. Así en la historia de la danza también podemos ver que el paso del ser humano por el mundo no es proceso aislado y lineal, estático; con ello se ha visibilizado un problema con respecto a la clase, la raza, la etnia e incluso el género. Así la danza o el baile, no es sólo una expresión coreográfica y o artística.

De tal manera que ahora tenemos a la danza clásica, con su propia técnica, movimientos e historias contadas, determinadas, en un espacio social que en algún momento podría ser considerado o categorizado, como un espacio de elite y sólo para ciertas personas, con características específicas no sólo para los ejecutantes, sino también para los espectadores.. Sin embargo la danza clásica ha tenido también sus cambios y hoy en día podemos encontrar un sin número de variantes como la danza moderna, la libre o combinaciones de otros estilos. Se ha flexibilizado en lo general aunque siguen existiendo tabúes.

Por otro lado tenemos también a las llamadas danzas populares o tradicionales, que por supuesto también tienen un proceso histórico, se gestan y reproducen bajo ciertas condiciones mencionadas con anterioridad; que además tienen una serie de características que las hacen ser extraordinarias y que serán de interés en el presente trabajo.

4.2 Las danzas y bailes populares-tradicionales.

Para comenzar, debemos tratar que, las danzas y bailes populares o tradicionales, se gestan dentro de las "clases subalternas" como Sevilla (1990) las nombra, las cuales hemos tratado con anterioridad (ver capítulo1); pero que se refieren a estos espacios de clase que no son hegemónicos o dominantes, y que se encuentran en espacios de dominio o de subordinación.

Así estas danzas y bailes, según Sevilla (1990) tienen las siguientes características. Se manifiestan por medio de patrones o modelos de movimientos corporales expresivos, que son transmitidos anónima y espontáneamente por la tradición oral y la imitación.

Se hace una diferencia entre danza y baile. La danza; se efectúa dentro de un contexto ceremonial, por lo general con significado, función y carácter mágico-religioso. Sigue patrones rígidos establecidos por la tradición como: el diseño del espacio, pasos, estilo, lugares de representación, número de integrantes, personajes e indumentaria; elementos que sufren cambios paulatinos. Para la realización de éstas, es indispensable la presencia de una compleja organización que se da tanto en el interior (jerarquías, derechos, obligaciones y sanciones, cuotas y gastos, formas de aprendizaje, etc) como en el exterior (relaciones con organizaciones, políticas y civiles)

Por su parte el baile tradicional, está ubicado por lo general, dentro de un contexto festivo de carácter profano, recreativo y generalmente propicia las relaciones entre hombres y mujeres. A diferencia de las danzas rituales, estos pueden admitir variaciones en su diseño coreográfico, pasos e interpretación, pero sigue patrones de movimiento y formas musicales definidas. Generalmente es bailado por parejas y su realización no requiere de formas complejas de organización.

Su aprendizaje no es impartido dentro de una escuela, sino que los miembros de la comunidad desde temprana edad y por medio de la observación y la participación en las celebraciones adquieren el estilo, diseño, significado y demás elementos de las expresiones coreográficas de la localidad.

Amparo Sevilla hace un importante apunte, "Estas manifestaciones son realizadas por diversos grupos de las clases subalternas; quienes con mayor frecuencia las practican pertenecen a los sectores más explotados, de la sociedad nacional, entre los cuales encontramos varios grupos étnicos y ciertos trabajadores del campo (en su mayoría jornaleros y campesinos pobres) y en las ciudades entre los subempleados, albañiles y otros trabajadores que provienen por lo general del sector rural" (Sevilla 1990:80). Por tanto, estas formas coreográficas, como también lo apunta, son parte constitutiva del sistema de valores y representaciones de los grupos sociales. En estos bailes o en su mayoría, puede verse o representarse la concepción de sus relaciones sociales y con la naturaleza; además de tener una característica primordial, que es su carácter colectivo y cohesión dentro de la danza y bailes, generalmente tiene una importancia para el desempeño de cargos, papeles, lugares dentro de la vida social de la comunidad.

Las danzas y bailes populares- tradicionales son seña fundamental en la historia de los pueblos, de sus luchas, de lo que viven, de lo que transforman o de aquello que perpetúan. En el Mundo entero existen sin número de muestras del baile y la danza y con ello de sus luchas y de su historia. Ejemplo de ello es México, rico en sin número de danzas y bailes que se han gestado a lo largo del tiempo; la basta conformación geográfica, lingüística, étnica; las diferencias históricas y de condiciones sociales, han dado lugar a la variedad de ritmos, historias, denuncias y costumbres que hoy pueden denotarse en piezas coreográficas propias de cada comunidad. Pero dichas piezas han tenido un largo proceso, por ello, valdría la pena hablar, de cual ha sido el proceso de la danza en México, qué papel ha jugado en nuestra sociedad y que podemos hoy día contemplar y participar.

4.3 El papel de las danzas populares y sus representaciones sociales: La danza en México

La danza en México ha tenido un proceso muy peculiar y es parte fundamental de la historia del país y de su gente, pues es mucho más que la estética o la diversidad cultural. La danza en México, como Pierre- Alain Baud (1992: 21) lo afirma en su libro *La danza tan ansiada "la danza en México, ha sido expresión de las relaciones de poder existentes en cada momento histórico del país"*. Por ello la danza adquiere un papel fundamental en la vida social, política y cotidiana en México.

Ya desde la época prehispánica había muestras fehacientes de la importancia de la danza para los antiguos mexicanos. La danza que se practicaban antes de la llegada de los españoles en todas las culturas del territorio nacional, era una danza de tipo ritual, sagrada, que ponía énfasis en la perfección formal y técnica de coreografías, disposición, pasos e

interpretaciones, puesto que esto constituía un medio para vincularse con los dioses, las deidades y fuerzas que vigilaban la vida terrenal y no terrenal.

Innumerables cronistas e historiadores han referido que la danza de las antiguas civilizaciones mexicanas, era sumamente importante, la realizaban hasta cierto punto participantes profesionales y no era ninguna improvisación, incluso los lugares, el acompañamiento con el canto y las fechas, eran totalmente estudiados y vitales para la realización de las figuras coreográficas. Pero la danza también era un espacio donde se difundía la moral y la ideología de los estratos gobernantes y de allí emanaban las conductas "apropiadas" que los jóvenes debían tener. Dallal (1989) apunta que, mediante el señalamiento y las enseñanzas que recibían los jóvenes elegidos, se hacían distinciones que marcaban aún más entre ellos las diferencias sociales y gremiales.

Aunque también existían danzas donde participaba el pueblo, la nobleza, los sacerdotes y el mismo emperador, aún pueden denotarse estas distinciones; tal como Miguel Covarrubias, describe el patrón de movimiento como "una serie de círculos concéntricos de creciente tamaño que giraban alrededor de los músicos y cantantes, cada círculo dedicado a edades o clases diferentes: los viejos y los nobles en los círculos interiores, los jóvenes y el populacho en los exteriores" así pues esto implicaba otros aspectos importantes, la danza implicaba entonces una forma oficial de complacer, y el más mínimo error, "era un atentado al bienestar del Estado[...] andando en el baile y si alguno de los cantores hacia falta, en el canto o sí los que guían erraban en los menos movimientos y contenencias del baile, luego el señor les mandaba matar "(Covarrubias 1980:15)

De tal manera se observa pues que la danza para este momento, estaba guiada bajo los valores teocráticos, la moral y las costumbres marcados por el Estado, se denotaban los mecanismos de poder, las normas políticas y militares que los gobernantes requerían para el control y desarrollo de su pueblo.

Sevilla (1990) señala algunos aspectos específicos de las danzas prehispánicas:

- 1. aspectos coreográficos.
 - a) Nombre de la danza o bailes. Según Clavijero, éstas eran de diversas suertes,
 y tenían diversos nombres que expresaban o la calidad de la danza o las circunstancias de la fiesta en que se ejecutaba.
 - b) Diseños en el espacio. Las danzas mayores o de la Macehualiztli eran interpretadas en tres o más círculos, según el número de integrantes y distribuidos como se describió anteriormente.
 - c) Diseños corporales y pasos. Todos los cronistas coinciden en que había una notable coordinación entre los participantes de la danza, pero pocos son los datos acerca de los pasos y movimientos realizados.
 - d) Número de participantes. Según los cronistas, antes de la conquista se juntaban entre tres a cuatro mil personas a bailar y a mediados del siglo XVI participan alrededor de mil y con el tiempo fue disminuyendo.
 - e) El tema. Con la información de los cronistas se puede establecer la existencia de las siguientes formas coreográficas.
 - Danzas de carácter ritual, practicadas en las celebraciones religiosas.

- Danzas que representaba hazañas guerreras, sucesos históricos y actividades económicas, como la cacería la agricultura.
- Danzas de exhibición: danzas acrobáticas
- Bailes de recreación, practicados en las celebraciones relacionadas con el ciclo de la vida.
- Bailes eróticos, llamados "deshonestos"; intervienen ambos sexos probablemente en forma de pareja.
- f) Personajes. En las fiestas en las que se sacrificaba a uno o más esclavos o esclavas, éstos tomaban el papel principal en la danza, ya que representaban a la deidad venerada.

También participaban unos "truhanes" que hacían reír a la gente, se disfrazaban como ancianas o como bobos.

2. Indumentaria.

Había una gran variedad de vestimentas, las cuales correspondían al tema que era interpretado mediante le canto y la danza. Algunos de los atuendos citados son de águilas, tigres, monos, perros, cazadores, soldados, entre otros. En algunas danzas se pintaban el cuerpo, o el sacerdote podía cubrirse con la piel de algún esclavo o esclava. Hacían uso de flores, joyería de oro y plata, máscaras y cañas de maíz

3. Organización.

Todos los participantes tenían que guardar respeto y mucha seriedad en las danzas ceremoniales y había personas encargadas de vigilar que eso se cumpliera.

- a) Características de los participantes. Había danzas en las que solo podían participar los señores y los principales, otras exclusivamente para los guerreros y otras para los mercaderes. En casi todas participaban mujeres; en algunas sólo se permitía que éstas fueran "doncellas" y en otras podían participar también las mujeres "publicas". También había danzas sólo para mujeres. En ocasiones se integraba a jóvenes y niños.
- b) Sistema de enseñanza- aprendizaje. Se tiene conocimiento de que en México, Texcoco y Tacuba, existían casas grandes llamadas *Cuicacalli* donde se enseñaban a bailar y cantar a muchachos y muchachas de 12 a 14 años.
- c) Fechas, lugares y horas de realización. Motolinia indica que ordinariamente cantaban y bailaban en las principales fiestas que eran de veinte en veinte días. Los bailes más principales eran en las plazas, otras en el patio de la casa del señor o de los principales. Existían danzas que se hacían durante mañana y tarde, otras se iniciaban cuando se ponía el sol terminaban alrededor de las veintiún horas, otras empezaban entonces y finalizaban a media noche.

Uno de los aspectos importantes dentro de la danza indígena es la capacidad de abstracción, ese desarrollo de formas simbólicas que en muchos casos alcanzaron plenitud, gracias al conjunto de circunstancias y actitudes sociales y actividades colectivas que se ocurrieron dentro de cada comunidad o nación indígena. Ejemplos de ello hay infinidad, la cosmovisión del mundo, el estudio del universo, son los astros y los movimientos de los planetas, el basto conocimiento sobre el cuerpo humano, la guerra, los procesos de la vida, y su reproducción, la muerte, su representación y relación unificada al mundo en que vivimos

A pesar de que existía un control sobre la vida social en los antiguos pueblos indígenas, cuyas danzas estaban centradas en la religiosidad y la grandeza del poderío Baud apunta algo muy importante, que es la existencia de danzas diversas en las comunidades campesinas de ese momento, 'danzas de goce', 'bailes de regocijo' e incluso 'danzas de registro' en las que se representaban acontecimientos históricos importantes, los ciclos de la siembra o cosecha, estaciones que son expresiones de la sensibilidad de los campesinos y su reacción frente a su entorno histórico. Esta danza también representan una elaboración simbólica destacada de los múltiples factores de lo cotidiano comunitario, que se referían tanto a la religión económica y a las estructuras culturales, como a la religión con lo político o divino, e incluso a los proyectos transformadores que en todas las épocas se han generado en estos grupos.

"Frente a las danzas religiosas oficiales cuya organización, estructura, forma y contenido se imponían en función de las exigencias divino imperiales, estas danzas populares representaban entonces una forma de comunicación interna, horizontal y compartida tanto en su organización y desempeño como en sus referentes lingüísticos propios o apropiados "(Baud 1992:26)

Así pues podemos notar que la danza para los antiguos mexicanos fue mucho más que una actividad cotidiana, o hasta un espectáculo, denota un conocimiento, interés basto sobre la vida y lo que acontece en ella, una práctica simbolizada del mundo y de su actuar en él, del lugar en que se encontraron, en el que los pusieron o el que construyeron.

La llegada de los españoles a América cambiaría el rumbo de la cultura y por tanto de las vidas de quienes habitaron aquí. Este encuentro provocó un conflicto cultural, del que aún en estos tiempos podemos encontrar seña y que conformaría la historia, la cultura y la diversidad de identidad y mestizaje en México.

La danza no fue una excepción en este choque cultural, aún más, la danza resulto ser una pieza muy importante dentro del proceso de colonización y evangelización de los antiguos mexicanos; pues los colonizadores no se limitaron a traer sus danzas o los músicos a instruir a los indios en las danzas; de haber sido así, plantea Baud(1992) "el sincretismos de las danzas sería el resultado de un desarrollo positivo de mestizaje de expresiones culturales iniciado en la noche de los tiempos". De tal forma que los conquistadores integraron a la danza a su política de colonización. Muestra de ello son las danzas de conquista o aquellas que se han perpetuado hasta nuestros tiempos como la danza de moros y cristianos. Una danza enseñada por los colonizadores a los indígenas y que posteriormente se apropiara como parte de la cultura.

Así la danza y el teatro evangelizador lo que cristianizó las danzas indígenas, superponiéndoles una temática "adecuada" a las exigencias de la nueva religión. Y resultó mucho más efectiva que cualquier sermón. Baud (1992) retoma los planteamientos de Maya Ramos (2002) dejando ver la magnitud del impacto que causó en los indios en el siguiente comentario. " la religión fue presentada con gran lujo y aparatos, en masivas producciones teatrales, ante los maravillados ojos de los indios quienes contemplaron con asombro la gloria del paraíso y los tormentos del infierno, viviendo los personajes de milagros y martirios al representarlos. Las solemnes procesiones y los imponentes servicios religiosos durante los cuales por breve tiempo se olvidaban las diferencias sociales y vencedores y vencidos se

inclinaban ante el mismo Dios, se ponían de manifiesto ante los indios su gran poder, contra el cual los dioses ancestrales que ahora dormían, tal vez para siempre, en el fondo de la laguna, en las cuevas o en los cimientos de las iglesias, nada habían podido hacer" (Baud 1992:29).

Durante la colonia el afán de erradicar las practicas paganas, los misioneros, españoles, disfrazaron algunas de las danzas originales orientándolas a la adoración y los conocimientos del Dios y de los santos cristianos. Aquellas expresiones dancísticas indígenas adquirieron a la vista de los colonizadores por supuesto y de aquellos que ya habían sido evangelizados, tintes diabólicos y pecaminosos. Se prohibió la participación de las mujeres en la gran mayoría de los bailes, sí se requería la escenificación de alguna mujer, los hombres eran disfrazados para escenificarla. Aún en la actualidad se conservan bailes en los que originalmente había mujeres pero debido a la prohibición quedaron por costumbre ser interpretados sólo por hombres, otros en los que nunca se incluyó a las mujeres, pero que escénicamente incluyen figuras femeninas. Sin embargo puesto que la colonización se extendía de forma más o menos lenta en algunos partes del territorio, eso permitió que se diera una también lenta hibridación en aquellas ciudades y pueblos alejados de los centros religiosos en las que se toleraban las practicas antiguas. De ello surgiría poco a poco una danza profana de diversión, ligada con frecuencia a la desritualización de antiguas ceremonias.

Los indígenas disfrazaron y re-inventaron códigos sus códigos, le pusieron máscara a su antigua monumentalidad. Por otra parte el aporte de los esclavos negros traídos de África, fue crucial en la construcción y afirmación de la nueva *danza popular* en México; dando con

ello origen al género de los "sones". Como el jarabe, la jarana o el huapango. De algunos bailes populares de España se derivaron formas mestizas que desde el siglo XVIII indicado por Maya Ramos, fueron conocidas bajo el término de "sonecitos del país". Donde claramente se denotan tanto la influencia española con su tradición de seguidillas, fandango y sus zapateados, y por otro lado la influencia de los ritmos negros, el libre movimiento de las caderas, el acercamiento erótico de los cuerpos además de la fuerte sátira anticlerical y la crítica política que se hacía de mediante los versos que se cantaban simultáneamente y rápidamente tomados por las masas populares.

Así con toda está mezcla cultural, se celebrarían nuevas fiestas como el carnaval y con todo ello las acciones "didácticas" de las autoridades eclesiásticas durante los siglos XVI y XVII para "vigilar y reglamentar" ya que eran óbice y daban pie al desbordamiento de ciertas pasiones y actitudes carnales que no estaban permitidas. Así pues llego la censura, averiguaciones y condena que atacaban a estas danzas y a quienes osaban practicarlas. Estos bailes eran realizados en varios lugares, en las casas y en la calle, tepacherías, pulquerías e incluso hasta en las iglesias.

Gozaban de mucha popularidad *coplas, bailes* y hasta procesiones donde sé hacia burla de la religión y de sus ministros de manera irreverente asociando elementos paganos y cristianos. Caso más conocido en nuestros tiempos es el baile del *chuchumbé*, un son veracruzano que llegó a oídos del Santo Oficio y fue prohibido durante muchísimo tiempo y que hace no tanto fue rescatado y ahora ha podido ser interpretado nuevamente en fandangos y fiestas. Sin embargo existen sin número de casos en los que bailes y coplas fueron prohibidos y por lo cual se perdieron, algunos otros se conservaron con variantes, sin

letra o con otros ritmos. Caso ocurrido en Oaxaca en el que el Obispo de Oaxaca en 1782 hace hacia varios bailes dice: "... Pero siendo, como son, no sólo ocasionados a pecar, sino pecaminosos en sí, (sin que esto pueda ponerse en cuestión) los que llaman, *La Llorona, El Rubí, La Manta, El Pan de Manteca, o de Jarabe, Las Lanchas, El Zape, La Tirana, La Poblanita, Los Temascales y otros,* por lo lascivo de las coplas, por los gestos, y meneos y desnudez de los cuerpos, por los mutuos recíprocos tocamientos de hombres y mujeres, por armarse en casas sospechosas, y de baja esfera, en el campo, y en parajes ocultos de noche, y a horas, en que los señores jueces no pueden celarlos. [...] Por las presentes prohibimos con grave, y formal precepto, bajo la pena de *excomunión maior trina canonica monitione en dro. praemissa* latae sententiae con citación para la tablilla ipso facto incurrenda, los citasdos bailes [...]" (Archivo General de la Nación, papeles sin clasificar, María del Carmen Velásquez en Miguel León Portilla:1984:416-418)

Como podemos observar la danza naciente de la colonia muestra una constante resistencia cultural una apropiación de una práctica como la nombra Baud y un desafío al poder; que se estará viviendo hasta nuestros y tiempos con las culturas subalternas.

Más este camino dancístico no para aquí, después vendría la influencia Europea, ya que para el siglo XVIII esa perecía ser la moda con las danzas de salón, danzas ejecutadas en la clase burguesa y que se introdujeron a México. Algunas danzas como la *pavana, la gallarda y el blanle* eran originalmente Europeas, pero que fueron recreándose con el mestizaje y los ritmos africanos para resultar posteriormente en danzas como *la Chacona y de la Zarabanda* de origen popular. Para entonces los criollos eran una clase dominante con intereses económicos y políticos que parecían alejarse de los españoles y en la búsqueda de la

identidad se recreaban y se apropiaban culturalmente; así los bailes de salón a lo largo del tiempo se fueron transformando en emblema y signo de autenticidad de las capas criollas acomodadas, clase dominante, pero todavía no dirigente. "Estas asimilaban pues, todas las danzas precedentes de España y de Europa, las recreaban y las transformaban en función de su manera de ser y de vivir. No se contentaron con importarlas, sino que les añadían ciertos elementos y variaciones que las caracterizaban como expresión propia" (Baud 1992:36) aunque originalmente este ejercicio creativo era precisamente un modo de búsqueda para probarse y diferenciarse de los Españoles, peninsulares. Pero más tarde ese ejercicio creativo, sería retomado como un recurso propio. Y continúo por tanto la prohibición y la "ofensa" ahora de está nueva clase hacia las autoridades eclesiásticas y el poder político, de tal manera que como la danza, el baile y la música han estado ligados a los proceso políticos y sociales históricamente, pues bailes sirvieron para socializar y por tanto para comentar. "al ritmo y bajo el sonido de las música, y de las danzas de salón, los criollos comentaban ideas políticas" (Dallal 1986:64) así vendría la independencia.

La Revolución de Independencia, provocaba un cese en los espectáculos de la burguesía criolla, pero irónicamente abría la puerta a otro tipo de danza, participar en la lucha dificultaba el tiempo para crear y expresar un arte de "comunicación" pero la música y la danza que comenzaba a gestarse adquiría calor y tinte, se representaba la vitalidad que animaba al país en ese momento, danza espontánea y ligera, breve, inmediata, de acción de una celebración comunitaria, "no hay tiempo para realizar la danza de salón sí lo hay después de una batalla para conmemorar la victoria" (Dallal 1986:66)

Durante la lucha independencista surge "el corrido", que es una creación genuina del pueblo mexicano, está emparentado con la canción romántica y con otros géneros como la *valona y la glosa en décima*. Por ese tiempo también surgiría la *epopeya libertaría* y por supuesto fue claro que existía para entonces consumación de las danzas características de criollos, mestizos, campesinos, artesanos, etc. Estableciéndose ya en movimientos y coreografías propias de cada una y esto señalaba los cambios que vendrían ya en el rumbo y las historia del país.

El deseo de libertad del pueblo mexicano, se comienza a manifestar en muchas actividades culturales y políticas en las cuales el arte no podía ser la acepción. México, al termino de la lucha de independencia y durante las intervenciones extranjeras que sufrió la nación, además de las luchas internas entre liberales y conservadores adquirió un nuevo clima patriótico, se busco en las artes los valores que nos identificaran encontrando en los bailes una verdadera tradición nacionalista.

Ya en el México Independiente, la burguesía porfiriana volvió a instaurar los bailes de salón, una copia real de los movimientos y el estilo europeo, por tanto se instalaron cursos para "contribuir a una buena educación europea". En tanto en las clases bajas o más bien "el pueblo" continuaba ese crecimiento de los bailes mestizos, el zapateado, las coplas y un entusiasmo por la zarzuela a la mexicana que compartía con los jarabes y las danzas mulatas. Más también resulta curioso, que los bailes mestizos como plantea Sevilla, con la fuerte crítica social y anticlerical, junto con los movimientos eróticos que tanto revuelo, estupor que causaran a los mojigatos de la época, fueron bajando de tono poco a poco, hasta casi desaparecer. La inquisición no pudo vencer tales herejías, pero es probable que la clase dominante instaurada en la época porfirista haya iniciado la modificación paulatina, de

estas expresiones, hacer una serie de "adaptaciones" para poder presentarlas como espectáculo teatral y para la enseñanza académica, en esa ferviente idea del nacionalismo mexicano, por ello durante el siglo XIX los jarabes pasaron a ser el símbolo de la identidad nacional, la aparición del mariachi también vino a completar el cuadro e incluso hasta este tiempo el *jarabe nacional* ahora mal llamado *jarabe tapatío* es símbolo de México y de su gente.

Para 1900 la opera, opereta y la mexicanidad comenzaba a alcanzar su punto máximo, la gente comenzaba a consumir sus productos mexicanos, eso quiere decir que los compositores mexicanos como Juventino Rosas comenzaban a hacerse de espacios dentro del gusto del público.

El corrido continuaba puliéndose, y al llegar la revolución vendría una nueva oleada de creatividad para el arte en general, aquellos bailes de salón ejecutado por la burguesía, el shotis las polkas y las cuadrillas, ahora también eran bailados por el pueblo, hombres y mujeres que luchaban en los campos de batalla y que al igual que durante la independencia no había tiempo para mucho, los encuentros eran de regocijo, festejo y espacio para encontrar un hombre o una mujer con quien seguir en la lucha.. Los movimientos refinados de los bailes de salón pasaron a hacer burdos, aguerridos, rápidos y vivaces ejecutados por aquellos campesinos de poco recato y educación. Así el corrido y el baile denotaban las vivencias de aquella clase en lucha, de los días de guerra, las alegrías, los amores dejados y las injusticias sociales, el campo y por supuesto el regocijo de la victoria.

Posteriormente al cabo de la independencia se daría en México una nueva mezcla de culturas y visiones del mundo, comenzaba a introducirse ritmos caribeños, en su mayoría venidos de Cuba, que por supuesto generaron sin número de ritmos, y expresiones dancísticas como el danzón que se hizo muy popular, la cumbia, el samba, el chachachá, el mambo, el bolero, etc fueron haciéndose populares entre el gusto de la gente; Pero también vendrían otros ritmos americanos como el rock and roll y el jazz. Y por otro lado la instauración nuevamente de la danza clásica ya como una institución en México.

Todo ello sin duda ha jugado en su conjunto un papel muy importante dentro de las expresiones dancísticas que hoy en día podemos encontrar en México, estilos, ritmos o géneros.

Para 1950 se perfilaba la idea del rescate cultural y la conservación de la riqueza folklórica de México, las políticas educativas integraron el estudio de las danzas tradicionales en las escuelas y con ello la publicación de las monografías de danzas de México, eso parecía fortalecer el "alma nacional"; pero distorsionó y deformó, la información sobre el origen y el significado de las danzas y bailes ahí descritos. Y con el tiempo ha habido muchos más ejemplos de cómo se ha sacado de contexto a la danza, para mostrarla como un espectáculo, la abundancia y la riqueza cultural, lo vendible de la idea de lo típico, lo mágico, lo ancestral y su belleza. La idea de que todo aquel turista nacional o extranjero puede admirar, ser testigo de aquella parte exótica, curiosita, cultura mexicana. Así pues la historia de la danza en México, es muestra de que en el proceso histórico, la ideología es una parte fundamental y que durante siglos las culturas subalternas han mantenido luchas enormes por expresarse, sostenerse y reinventarse, que ha habido danzas y bailes, expresiones de ambos lados, de la cultura dominante y de las subalternas. Esta idea nacionalista de la

"tradición mexicana" corresponde a la imagen que la ideología dominante ha puesto a la realidad mexicana.

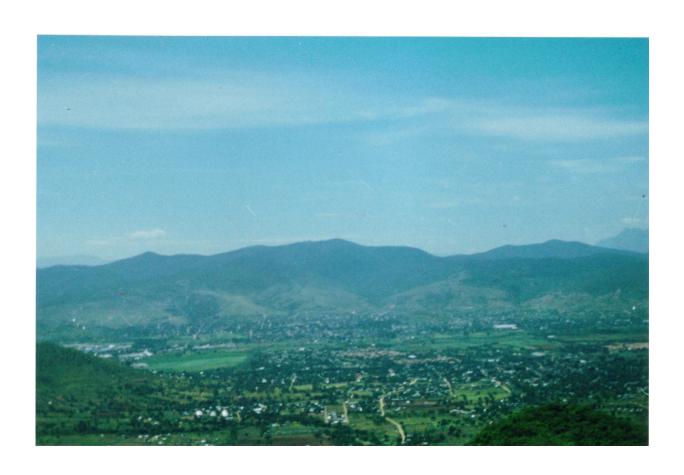
La tradición se vuelve una mercancía, tiene un campo de venta asegurado y además se refuerza el funcionamiento ideológico, ya lo veremos en la discusión que el presente trabajo hace sobre las Danzas Populares en Oaxaca.

Así la danza en México es tan diversa que aún cuando podamos hablar aquí brevemente de cómo ha sido su desarrollo y pareciera que para que surja un nuevo género ha muerto el otro, la realidad es otra y hoy día podemos encontrar confluyendo de cada una de las etapas distintos bailes y danzas e incluso ritmos, que se han preservado, pero además se siguen transformando, y manteniendo una lucha por situarse más allá de la venta.

Y lo que se ha llamado danza popular mexicana, en mucho se refiere a lo que hoy conocemos como folklore, que son precisamente todas estas danzas populares que han ido surgiendo con el tiempo, y sobre todo aquellas que hablando de México se dieron con el mestizaje y son muestra de la diversidad cultural del país; más el folklore es un proceso que continúa, es todo aquello que con el tiempo se hizo tradición y seguramente todo aquello que para nosotros ahora es novedad, vanguardia o moda, en algún tiempo llegará a ser folklore, que aún que pasados, no están del todo en des uso. Muestra de ello es la danza en Oaxaca, región de la que nos ocuparemos en el presente trabajo y la cual abordaremos enfocándonos por supuesto en sus danzas y bailes populares, pero no por ello dejar de lado, la majestuosa historia y costumbres que conforman un especifico contexto social donde se gestan sus danzas.

Capítulo 5

Oaxaca: Crisol Cultural

Capítulo 5.

5. Oaxaca: Crisol Cultural

Que lejos estoy de ti rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací en donde están mis amores, Oaxaca vives en mi y yo por ti doy la vida;

> Oye la voz de mi angustia, que llora y que canta queriendo volver, lindo Oaxaca de mi alma no quiero morirme sin volverte a ver.

Lindo Oaxaca. Canción popular

La danza en México, como pudo observarse en el capítulo anterior, ha sido sin duda de gran importancia a lo largo de los años para este país. Se han producido sin número de manifestaciones a lo largo y ancho de este; por todas las regiones encontramos una basta diversidad. Pero sin duda en el estado de Oaxaca ha sido un estado que ha dado gran importancia a esta manifestación, manteniendo un sin número de danzas y bailes diversos, en todas las regiones que lo conforman. Por ello en el presente trabajo hemos considerado a este estado como un importante exponente de la danza en México. El presente Capítulo abarcara la historia de Oaxaca, su conformación geográfica, aspectos culturales y sociales y por supuesto la importancia de la danza para está comunidad.

Se tratará también aspectos geográficos, culturales y sociales, así como aspectos específicos de las danzas de cada una de las regiones que se consideraron para este trabajo. Huautla de Jiménez, San Pedro Pochutla y Santiago Pinotepa Nacional.

5.1 De Oaxaca y su gente

El estado de Oaxaca y su gente resulta ser un crisol cultural, ya que su conformación geográfica, lingüística, étnica, racial y artística lleva a conformar un panorama simplemente

diverso. El pueblo oaxaqueño tiene una larga y basta historia de lucha social, ha sido el foco de múltiples acontecimientos a lo largo del tiempo. Irónico es que, con todo y su riqueza y diversidad, resulta ser uno de los estados de la República Mexicana, con más pobreza, mayor desigualdad social, económica y política.

La diversidad geográfica de Oaxaca, ha sido contemplada y maravillada por los ojos de mucha gente, y hoy día podemos encontrar importantes centros turísticos, así como zonas marginadas en los lugares más recónditos del estado.

Oaxaca tierra de antiguas civilizaciones, donde Mixtecos y Zapotecos, libraron batallas y construyeron grandes ciudades que hoy son apreciadas y recorridas por todos nosotros.

Pero para ver que Oaxaca es mucho más que eso, hablemos de su historia de su lugar y de su gente; Oaxaca es reconocida por que la gente mantiene una singular alegría y forma de ver el mundo y la vida, años de tradición y culturas milenarias en resistencia.

Lizama (2006) hace una semblanza de la historia de Oaxaca y de su historia haciendo señalamientos importantes respecto a esto. *Huaxyácac*, fue el nombre que los aztecas dieron al asentamiento que fundaron en el siglo XV, era en esa época, un espacio en donde se interrelacionaban individuos pertenecientes a diversas culturas; los aztecas, los zapotecos, los mixtecos y muy probablemente otros más que llegaban al lugar a comerciar sus productos, precedentes de zonas de tanto el altiplano central como de la ahora Centroamérica. *Huaxyácac*, estaba en el centro del corredor comercial que unía estas dos áreas, era un sitio estratégico, desde el que se dominaba el entorno social y de la época y en el que se dio la comunicación de diversos elementos culturales que unos y otros utilizaron para. Mitla, Yagul, Dainzú y Monte Albán eran asentamientos administrativos y / o

ceremoniales, de importancia en la región, que denotaban el grado de organización social, alcanzado por estos pueblos

Así Oaxaca desde tiempo precolombinos, fue un importante centro comercial y la vida que hoy se da en Oaxaca es parte de pasado, aunque hoy los intercambios comerciales son hechos en su mayoría en la central de abastos, aún podemos encontrar lugares de intercambio en las colonias. Y aún hoy en sin número de localidades del interior, como en la costa o en partes de la sierra, existen importantes plazas donde gente de las localidades cercanas hacen sus intercambios comerciales.

Es importante señalar la diversidad étnica y racial que integra al pueblo oaxaqueño y que con la llegada de los españoles se agudizó. En primera instancia se encuentran estos pueblos indígenas, que aunque durante la colonia y gran parte del México independiente fueron prácticamente olvidados y silenciados; señala Lizama (2006) que aún cuando se hicieron grandes esfuerzos por extirpara o extinguir su rastro de la ciudad no lo consiguieron y hasta se recuperaron algunos de sus símbolos y parte de ellos hasta utilizados como emblema del estado. Como por ejemplo el uso de la efigie de Donají, la princesa zapoteca, que según la leyenda, sacrificó su vida por su pueblo y después la ciudad hizo lo mismo, evidenciando con ello la quiebra que en el imaginario local ya se había producido entre los indios muertos y los indios vivos y las dicotomías grandeza-inferioridad o sabiduría-ignorancia que en él caracterizaban a uno y otros y se seguirían arrastrando hasta la actualidad. Los indios estaban vistos y clasificados en un nivel inferior con respecto a los españoles y sus descendientes, reafirmadas en los movimientos de interacción y reforzadas por las políticas impuestas en México independiente, donde los indios, fueron sinónimo de atraso, y el

mestizaje, fue concebido como la solución a los problemas Tal estructura social hizo que la sociedad urbana comenzara a definir con términos tajantes, estrictos y estáticos a los indios, cosa que aún hoy podemos observar.

Oaxaca, está situada en el sur de la República Mexicana, cubre un territorio de 95 364 km² y limita, en el norte con los estados de Puebla y Veracruz; en el este, con Chiapas; en el oeste con Guerrero, y en el sur con el Océano Pacífico. Por sus dimensiones, es el quinto estado de la República. Su posición geográfica se localiza entre los paralelos 15º 39' y 18º 42' de latitud norte, y los meridianos 98º 32' de longitud occidental, a partir del meridiano de Greenwich.

La Sierra Madre del Sur entra a Oaxaca desde el oeste, se extiende paralela a I Océano Pacífico, con alturas máximas que van de 2000 a 2 500 msnm, y tiene una anchura máxima de 25 kilómetros.

La Sierra Madre Oriental, que en territorio Oaxaqueño se conoce como Sierra Norte, entra por el lado de Veracruz, al Sur del Pico de Orizaba, esta sierra tiene una longitud aproximada de 300 kilómetros y un ancho máximo de 75 kilómetros, con alturas que van de 2 500 a 3000 msnm. Algunas porciones de está sierra son conocidas por sus habitantes como Sierra de Huautla, de San Juan del Estado, Juárez, de Coajimoloyas, de Villa Alta, Mixe y nudo montañoso del Cempoaltépetl.

Los sistemas fluviales que alimentan a los ríos que desembocan en el Golfo son cinco, tributarios del río Papaloapan y del Coatzacoalcos; principalmente el río de Cotés y el

Uxpanapan. Los tributarios del río Balsas que desembocan en el Océano Pacífico son el Mixteco, el Verde y el de Tehuantepec, en el istmo, cutos afluentes nacen en la Sierra Mixe. (Dalton 2004)

El estado es acostumbrado a dividir en siete regiones, la cañada, el istmo, la mixteca alta, la mixteca baja o costa, el valle, Papaloapan y Sierra Norte. Dicha clasificación ha sido dada de acuerdo a los grupos, la flora, la fauna o las condiciones del terreno. Se ha utilizado durante mucho tiempo, a la par también de diversas discusiones sobre si dicha división respondía a la diversidad étnica, geográfica o económica del estado y comenzó también a tomarse en cuenta una octava región la de la Sierra Sur; y aunque diversos grupos, asociaciones, y la misma población hacía la precisión; fue hasta la fiesta del Lunes del Cerro¹ del 2008 en Oaxaca, Oaxaca², que se hizo oficial el uso de la 8va región del territorio oaxaqueño. Así el estado consta de 30 distritos políticos y 570 municipios que conforman las ocho regiones.

5.1.2 REGIONES.

E I Istmo

Abarca dos distritos rentísticos y judiciales: Tehuantepec con 19 municipios y Juchitán, con 22 municipios. Tiene una extensión de 16700 km².

Su clíma tropical permite una exuberante vegetación y el cultivo de frutas tropicales como el mango.

En el istmo convergen tres grupos étnicos; los huaves o *ikoods* como se llaman así mismos, mixes y zapotecos.

¹ Fiesta del Lunes del Cerro, confluyen todas las regiones oaxaqueñas para presentar y compartir sus danzas y los frutos de la cosecha. Se realiza cada segundo y tercer lunes de julio.

² En el año de 2008 se hizo oficial el uso de la 8va región, con la presentación de las danzas de la región de la Sierra del Sur. Grupo Centéotl México. centéotlméxico.com

Los *ikoods* habitan en las pequeñas salientes en el Golfo de Tehuantepec, en San Dionisio, San Mateo y Santa María del Mar. Estos pobladores viven de la pesca del camarón; la temperatura es mayor a los 22 grados. En los últimos años los pueblos *ikoods* han comenzado a tener más contacto con el exterior, debido a la refinería de petróleo instalada en Salina Cruz – desde donde se exportan maderas, café, camarón frutas y miel a los países de Asía y Europa -, sin embargo, siguen siendo pueblos de alta marginación. ³

Los zapotecos son esencialmente el grupo predominante en el Istmo, Tehuantepec y Juchitán son suelo zapoteca, lleno de colorido y mágicos paisajes, con costumbres muy arraigadas como las velas y las fiestas religiosas y patronales. En esta zona se encuentra Santa María Chimalapa, lugar importantísimo porque constituye una reserva biótica para el desarrollo del país. Pueden encontrarse árboles impresionantes como: guanacastle, ceiba, guayacán, cedro, castaño, sombrerete, caoba, palo mulato, palo de seca, yagalate, vainilla, guaco, orejuelo, pimienta, entre otros.

El Papaloapan

La región se encuentra enmarcada por dos ríos principales: el Papaloapan, y Coatzacoalcos. Tiene una extensión de 10510 km² cuanta con 20 municipios donde habitan mixes, zapotecos, chinantecos y mazatecos además de mestizos libaneses, judíos, coreanos y estadounidenses. La región abarca los municipios de Tuxtepec, con 14 municipios y Choapan con 6. La zona es rica en intercambio comercial y cultura desde tiempos lejanos. Por la cantidad de agua y el clima, la región es de vegetación exuberante, vegetación de bosques y sabanas que colindan con el Golfo de México. en Valle Nacional se cultiva el

_

³ Margarita Dalton en Breve historia de Oaxaca 2004, refiere un capítulo sobre la regionalización de Oaxaca.

tabaco, en Loma Bonita, la piña, en los distritos de Choapan y Mixe, el café, el tabaco y la vainilla. Y en general en la región se produce el 50% del plátano macho que se consume en el país. Es una región embellecida por los innumerables árboles florales que crecen en el lugar, como el suchitl, el cocuite, el lele y el cola de gato. Atravesando la región del Papaloapan se pueden encontrar dos presas importantes, debido a lo cual los chinantecos se vieron obligados a subir a las montañas, caso el de la presa Miguel Alemán, y donde la resistencia de algunos pueblos dejó hoy la Isla de San Miguel Soyaltepec habitada. Subiendo por la sierra se puede encontrar el territorio de los mazatecos, es decir la Cañada.

La Cañada.

Los distritos de Cuicatlán y Teotitlán conforman está región. Tiene 45 municipios y una extensión territorial de 4300 km² región de cañones y montañas, colinda por el norte con el estado de Puebla, al oeste con el Papaloapan, al sur, con Valles Cetrales, al sureste con la región de la Sierra Norte, y por el Oeste, con la Mixteca. En la región habitan mestizos, ixcatecos, mazatecos, chochos, cuicatecos y nahuas. Está constituida por innumerables pueblos, todos entre montañas y neblina, encontramos a San Mateo Yoloxochitlán, San Antonio Eloxochitlan, Santa Cruz, San Jerónimo Tecóatl; pero una de las ciudades más grandes de la Cañada es Huautla de Jiménez. El cultivo de café es muy importante en está región, Santa María Chilchotla es uno de los pueblos más importantes en está labor.

La cañada también es reconocida por que en ella se encuentra el sistema de cuevas más profundas del mundo; las cuevas de Huautla de Jiménez, conocidas por la comunidad de varias formas; *Nita, Nitaxonga, Nita Nanta.* La mejor productividad de la región, se encuentra en la región baja de la Cañada, donde corre el Río Grande y el Río Santo Domingo, la humedad y as tierras planas han creando micro climas, dando lugar a una riqueza vegetal extraordinaria.

La región de la Cañada colinda con la Sierra Norte.

La Sierra Norte

La Sierra Norte tiene una extensión territorial de 12 700 km² está formada por los distritos de lxtlán, Villa Alta, Mixe, Teotitlán, Cuicatlán, Tuxtepec, Choapan y Etla. Está ubicada en la parte septentrional de estado, Colinda al norte con las regiones de la Cañada, y Tuxtepex o el Papaloapan, al sureste y sur, con los Valles Cetrales y la Sierra Sur; al este con el estado de Veracruz, y al sur con el Istmo de Tehuantepec. Se encuentran 68 municipios con población y lengua d elos grupos zapoteco, mixe, chinanteco y mestizo.

La Sierra Norte abunda en bosques, existe el bosque mesófilo o bosque de niebla, de los más importantes en América Latina. La gran parte del agua, los afluentes, las vertientes y los escurrideros de las montañas que da vida a los pueblos en Oaxaca proviene de esta región. En la Sierra Norte, en la parte que da al Golfo de México, se encuentran las plantas más primitivas, arborescentes, helechos que sólo se encuentran allí, ya que en esa zona el aire húmedo del mar, sube y se mezcla con el aire frío de las montañas, así la condensación del aire permite que ese clima de transición, que propicia el desarrollo y la permanencia de una rica vegetación que se mantiene verde todo el año. Se encuentran árboles como el olivo, magueyito, varias clases de orquídeas y una clase de orquídea de nueva especie que crece aquí, conocida como *Govenia dessleriana*, hay también begonias, y muchas plantas más. En cuanto a los animales, se encuentran la tucaneta verde o pico canoa, un tipo de jabalí, el tepar de collar, anteburro o tapir, el jaguar y el tigre.

Esta zona es reconocida, porque en ella viven los mixes, que se denominan *los jamás* conquistados, para ellos es sumamente importante la música y se encuentra como parte fundamental de su educación. Asisten a la escuela de música y hasta se dice que un mixe

aprende a tocar antes de hablar. Más debajo de estos pueblos se encuentran los Valles Centrales.

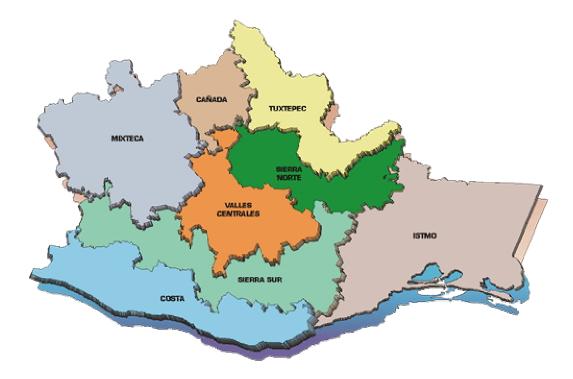

Fig 2. Mapa de las 8 regiones de Oaxaca (2006)

Los Valles Centrales.

Tlacolula y Etla forman el distrito del Centro y junto con algunos municipios de los distritos de Ejutla, Etla, Ocotlán, Zaachila y Zimatlán, integran la región de los Valles Centrales. Tiene una extensión de 5 000 km². Está región colinda al norte con las regiones de la Sierra Norte y la Cañada, al sur y al oeste, con la Sierra Sur y al oeste con la Mixteca.

Se cultiva el maíz, el frijol, el garbanzo y la calabaza, aunque prácticamente se puede cultivar todo lo que se siembre: caña, alfalfa, árboles frutales, como el níspero, cítricos, breva, zapote negro y mango tropical. Crecen árboles de huamuche, cazahuate, morera, casuarina, laurel, fresno, tulipán y framboyán. Plantas medicinales como la salvia, hinojo, árnica, jengibre, palo mulato, lengua de vaca, ruda, hoja santa, entre otras.

Aquí floreció la cultura zapoteca y la mixteca, encontrando como vestigios más importantes las zonas arqueológicas de Mitla y Monte Albán. Y por ello, los habitantes de la región de los Valles Centrales son los herederos de las civilizaciones milenarias de zapotecos y mixtecos.

La Sierra Sur.

La Sierra Madre del Sur, atraviesa el estado de Oaxaca y es parte del sistema volcánico transversal, en Oaxaca es conocida también como la Sierra de Miahuatlán y de la Garza. Tiene una extensión de 21 400 km². La Sierra Sur colinda por el norte con, los Valles Centrales, la Sierra Norte y la Mixteca; al sur con la región de la Costa; al oeste, con el estado de Guerrero y al oeste con el Istmo de Tehuantepec. La conforman 131 municipios, pertenecientes a los distritos de Putla, Juquila, Miahuatlán, Sola de Vega, Yautepec y municipios de los distritos de Tlaxiaco, Juxtlahuaca, Zaachila, Tlacolula, Jamiltepec, Etla, Tehuantepec y Pochutla. Los grupos que lo pueblan son amuzgos, mixtecos, triquis, chatinos, zapotecos y chontales. Se caracteriza por una gran diversidad de climas y de bosques, entre ellos los tropicales y los caducifolios o selvas bajas. Las especies que crecen en estos bosques son: pino ocote, encino, enebro, sabino, ahuehuete, cedro, caoba, quiebrancha, mezquite, sauce, ciprés, casuarina, madroño, huaje, framboyán y casahuate. Debido a que hay grutas, y cuevas, existe una gran variedad de minerales como el oro, la plata, hierro y hierro. Existen también depósitos de ónix verde.

La Mixteca

Situada en la zona oeste del estado; desde el punto de vista geográfico, la mixteca se divide en tres áreas. La Mixteca alta, la baja y la de la Costa. Aunque como regiones ya mencionadas con anterioridad, la baja se refiere a la Sierra Sur y la Costa como tal. La

Mixteca Alta, tiene una altura superior a los 1 500 msnm, ocupa la parte oriental de la región formada por los distritos de Huajuapan, Silacayoapan, Coixtlahuaca, Teposcolula, Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Nochixtlán. Con una superficie de 12954.72 km² y un total de 155 municipios. Se extiende por la frontera noreste del estado y es la única región que lleva el nombre de un grupo étnico. Los mixtecos son los pobladores originales de la región y se autodenominan *ñu sabi* ("hombres y mujeres de las nubes")⁴ su aparición en la zona ocurrió hace más de 2000 años. En está región también habitan ixcatecos, chocholtecos y triquis. Los mixtecos habitan también en la costa y en los estados de Guerrero y Puebla.

Hay partes de la Mixteca donde las lluvias son muy escasas, por ello, dentro de la vegetación podemos esncontrar: órganos, mezquites, casahuates, varios tipos de nopales, cardón, cegador de castilla, garambullo, maguey lechuguilla, uña de gato, amole, cholla, biznaga, diente de león y helecho o palmilla, entre otros más y don utilizados en la medicina tradicional. Sin embargo existen pequeños valles y laderas donde se siembra maíz, frijol, papa, chile, trigo, cebada, sorgo, haba, chicharos y algunas frutas.

En la parte alta de la región se encuentra el bosque mixto de coníferas, con características neárticas o de clímas fríos. En su fauna destacan, el venado cola blanaca, el ocelote, el búho gran duque, la guacamaya verde, el conejo montés, ardillas y cacomixtles.

.

La Costa

Esta región se extiende desde el estado de Guerrero hasta la región del Istmo⁵, y, por el norte colinda con la Sierra Sur. Consta de 597.51 Kilómetros de litoral en el Pacífico, la

⁴ Margarita Dalton en Breve historia de Oaxaca 2004

⁵ Entendiendo que la región de la Costa abarca el estado de Guerrero en su límite con el estado de Oaxaca. Y el espacio territorial denominado como *Costa Chica*, está constituido por el espacio territorial tanto del estado de Oaxaca como del

mayoría de los cuales son playas. La región está formada por los distritos de Jamiltepec, Juquila y Pochutla con un total de 50 municipios y una extensión territorial de 10700 kilómetros.

En la región de la costa habita una población mestiza, zapoteca, mixteca, chatina, amuzga, chontal y negra. La región es rica por la diversidad poblacional, flora, fauna. Su geografía incluye sabana, manglar, selva tropical subcaducfolia, bosque lluvioso, subtropical, bosque espinoso y chaparral, valles pequeños, lomerío y pequeñas planicies, donde se pueden cultivar frutos que requieren humedad, calor y tierras bajas; crecen allí la guanábana, el nanche, el mango y el mamey, y se dan el melón la sandía y otras frutas.

En la Costa el mar ha sido otra vía importante de comunicación. Son Varios los puertos que han servido para el comercio hacia el exterior desde hace muchos años. Puerto Minizo, Puerto Escondido, Puerto Ángel y Santa Cruz Huatulco que son los principales. El mar produce langosta, camarón langostino, jaiba, pulpo, calamar, lenguado, barrilete, huachinango, entre otros, pues hay una gran variedad en ello. Así por ello la Costa es una región muy importante como espacio comercial, de intercambio económico y cultural.

5.1.3 Población y grupos étnicos

Alicia Barabas y Miguel Bartolomé (1990) señalan la existencia de 14 grupos etnolingüísticos autóctonos y de 17 grupos étnicos en el sentido organizacional, incluyendo como tales a los habitantes de la lengua nacional, a los tacuates tradicionalmente confundidos con los mixtecos y a la población de ascendencia negra de la costa. Estos 14 grupos etnolingüísticos además del español son: amuzgo, chatino, chinanteco, chocho, contal, cuicateco, huave,

estado de Guerrero; es decir desde Pinotepa Nacional en el Municipio de Jamiltepec Oaxaca, hasta Acapulco en el Estado de Guerrero.

mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, triqui, zapoteco, zoque. A esto debe agregarse los indígenas tacuates y la población negra.

En el caso de la población negra del estado localizada en la antigua área de producción algodonera de la costa, donde hasta las primeras décadas del siglo XX se desarrolló una economía de plantación. Dicha región forma parte de *la Costa Chica*. A pesar de la frontera estatal, el contingente negro de ambas entidades puede ser considerado como un mismo grupo social⁶.

5.1.4 Cultura, Costumbres y Tradición

En Oaxaca, los gobiernos aún son regidos en una gran parte de los municipios y comunidades por los unos y costumbres. Realizándose un sin fin de actividades referentes a ello, como el cambio de varas que se realiza al finalizar una administración y comenzar otra en cada comunidad, la mayoría son realizadas a finalizar el año, pero otras tienen que ver con los calendarios que cada comunidad tiene para ello, pues se mezclan con todo esto prácticas sagradas que buscan el bien común y que aquellos que toman los cargos tengan bendiciones para realizar un buen trabajo.

Otra práctica realizada en gran parte del estado es el "tequio" que proviene de la palabra tequilt, que significa trabajo o faena. Es una forma de cooperación social, en el cual se realizan trabajos de carácter público; está costumbre de aportar trabajo colectivo ha resultado eficiente no solo para satisfacer las necesidades comunes de los pueblos, sino de además, hace posible la convivencia, la participación, el análisis, la unión, la capacidad creadora y la conciencia social para construir su propio desarrollo. La obligación de asistir a

⁶ Citado por Alicia Barabas y Miguel Bartolomé en Etnicidad y pluralismo cultural: la dinámica étnica en Oaxaca.

estos trabajos corresponde únicamente a los hombres a partir de los 18 años sin importar su posición económica o social.

La faena. Se realiza los días lunes en las calles y los barrios, desde las seis de la mañana y se inicia con el llamado o toque de caracol, en tanto trabajan, los hombres ríen, platican o lanzan comentarios chuscos, hasta volverse a escuchar el caracol para apresurar los trabajos y en escapadas se toman sus copas de aguardiente, el caracol continuará sonando para apresurar los trabajos hasta finalizar.

Los convites. También son una costumbre importante para los oaxaqueños; es una forma más de cooperación social, que se realiza en la construcción de los techados de las casas. En esta actividad se invita a los amigos, compadres y vecinos a ayudar al dueño de la casa, aportando su apoyo económico y fuerza física para la realización del trabajo. Al finalizar esta labor se lanzan cohetes en medio de una gran algarabía como señal de que el trabajo loo han hecho de todo corazón y para avisar que ya se concluyó.

La mayordomía. Los mayordomos son hombres elegidos por las autoridades de los municipios, no importando su posición social. Está integrada por un presidente (primer mayordomo), un secretario, un tesorero y varios vocales, su función es realizar las fiestas o ferias del pueblo. La autoridad envía a cada persona su nombramiento y una cantidad de dinero que para el termino de su función tendrá que ser del doble, esto para que los posteriores mayordomos tengan en caja fondos para la realización de las actividades que llevaran a cabo.

5.1.5 La fiesta y el baile, en la vida oaxaqueña.

Las fiestas en Oaxaca, son sumamente importantes tanto que hasta se dice que hay de 3 a 4 festejos diarios en alguna comunidad del Estado. Sin embargo no solo se trata de las fiestas religiosas, sino también existen las seculares, las vecinales, las familiares y las ceremonias cívicas⁷.

Según Lizama (2006) la fiesta es un elemento que estructura identidades sociales. El calendario oaxaqueño permite observar la complejidad en esta sociedad; hay fiestas que se realizan desde la época colonial y otras que son de reciente introducción. En todas ellas se denota el hecho religioso, evidenciando que la fiesta en Oaxaca se estructura a través de un modelo religioso.

Las fiestas oaxaqueñas no son solo un tiempo de diversión sino también un espacio de interacción social, que proporciona sustento alas identidades de una población heterogénea, suprimiendo momentánea y parcialmente las diferencias (sociales y étnicas).

El baile ha estado presente durante todo el proceso histórico de Oaxaca, ha contado historias, de esclavos, de luchas, de pérdidas, de triunfos y también ha festejado las buenas fortunas y la dicha de la compañía y la pertenencia a una comunidad.

El baile en Oaxaca al igual que en el resto del País como ya lo mencionábamos con anterioridad ha tenido cambios, influencias y modificaciones de acuerdo a los momentos históricos que se han vivido, fue instrumento de colonización, herramienta de los indios y mestizos para decir lo indecible, para evidenciar, para inconformarse e incluso para resistir.

⁷ Jesús Lizama se refiere a las fiestas seculares a aquellas que, organizadas por dependencias gubernamentales, mantienen elementos comunes con las fiestas religiosas, de las que han tomado varios elementos; como por ejemplo la Calenda de la Guelaguetza o la Noche de Rábanos. Y como cívicas aquellas que, impuestas por esferas gubernamentales, conmemoran una fecha histórica o un homenaje a algún personaje importante.

En Oaxaca el baile es tan importante como la fiesta misma y como tantas fiestas hay en el Estado tantas expresiones dancísticas pueden encontrarse; cada pueblo, comunidad e incluso región es identificada por su baile, que va acompañado de ritmos diversos, coreografías y vestuario. Pueden encontrarse bailes específicos también para cada tenía o grupo racial.

El baile es tan importante para el pueblo Oaxaqueño no solo se encuentra en prácticamente todas sus fiestas, sino que además de ello se hacen fiestas destinadas al baile, como La Guelaguetza⁸ o mejor dicho los Lunes del Cerro, que en los últimos años ha sido llamada la fiesta más importante para los Oaxaqueños, que sin duda ha tenido sus cambios y los intereses políticos y económicos dictan el camino que debe seguir esta fiesta que en algún momento fue netamente popular. En los Lunes del Cerro, se presentan bailes de todas las regiones del estado se realiza el segundo y tercer lunes de Julio en el Cerro del Fortín en el hoy llamado auditorio Guelaguetza, en la Ciudad de Oaxaca. Es una fiesta dedicada a la Diosa Centéotl, se piensa que la festividad pudo ser originada por ese motivo y que durante la colonia dicha festividad cambio y comenzó a festejarse a la Virgen del Carmen, se cree que para los indígenas ambas parecían tener las mismas características y atributos y por ello la aceptaron rápidamente. Hoy día se elige a una muchacha que representa a la Diosa Centéotl en la festividad⁹. Anteriormente está era una festividad popular, donde todo el pueblo asistía, actualmente asiste gente de todo el mundo a presenciar el "espectáculo". Los oaxaqueños son reconocidos por ser gente hospitalaria y alegre y durante dicha fiesta esto se demuestra, pues al cabo de la presentación de cada región se comparte con los

⁸ Para los oaxaqueños la palabra Guelaguetza no se refiere solo a la fiesta; la palabra Guelaguetza significa "**compartir**" en toda la extensión de la palabra, por ello a la fiesta del Cerro se iba a compartir también las desventuras, las exigencias, las luchas y por supuesto las alegrías. Es dar y recibir.

⁹ Lizama hace un estudio amplio sobre esta festividad. "La Guelaguetza en Oaxaca" Lizama 2006

asistentes los productos que en cada región se producen, como chile, cacahuate, fruta o alguna artesanía.

Sin embargo existen otras fiestas importantes dedicadas al baile, como el Fandango Costeño, realizado también en la Ciudad de Oaxaca en el Cerro del Fortín; tenemos también el Festival Costeño de la Danza realizado en el mes de Noviembre en Puerto Escondido Oaxaca en la plaza municipal.

Así por ello Oaxaca constituye un crisol cultural donde el baile es un deleite no solo para la vista y el oído, es un deleite sensorial, ya que las fiestas Oaxaqueñas son un espectáculo de olor, sabor, color, ritmo, contacto y alegría, así que al sonido de los sones, los jarabes o las chilenas puede conocerse a la gente de un estado lleno de tradición y de lucha, que en sus bailes refleja el sentir y la vida cotidiana de mujeres y hombres valiosos y valiosas, en un mundo que se pierde en la indiferencia y en la homogeneidad, al que le urge reconocerse y reinventarse. Sin embargo Oaxaca es tan grande y hay tal diversidad dancística y de costumbres que hablar de ello en general resulta imposible, por lo cual abocaremos este estudio a tres pueblos distintos y diversos entre sí, en población, en costumbres y en geografía. Hablaremos en Huautla de Jiménez, de la Sierra Mazateca, región de la cañada; San Pedro Pochutla en la región de la Costa, Santiago Pinotepa Nacional en la llamada Costa Chica, en la región de la Costa.

5.2 Huautla de Jiménez Oaxaca. Lugar de nubes. Corazón de la Sierra Mazateca

Se tjen se tsao naxo loxa Se tjen se tsao jntí naxo loxa Koi se né koisejve naxo loxa Se tjen se tsao jntí naxo loxa Esparciendo Flor de naranja Flotando y esparciendo flor de naranja Bailando y zapateando flor de naranja Esparciendo flor de naranja Riendo y hablando flor de naranja

Naxo I oxa FI or de narana. Son Mazateco

5.2.1 Antecedentes e historia de la comunidad

Se cree que un grupo de Olmecas cuando iban rumbo a Tabasco, se quedaron a vivir en la sierra. Otros refieren que pudo tratarse de un grupo de Noncalco-Chichimecas que abandonaron Tula porque estaban en guerra con los Toltecas-Chichimecas y fundaron en la sierra Teotitlan, Mazatlán, Huautla, Ayutla, Chilchotla e Ixcatlan.

Los mazatecos son llamados la gente del venado, ya que cuando se constituyeron los mazatecos como una Nación se asentaron en Mazatlán que significa *junto a o entre venados;* más o menos en el año 890 de nuestra era y de ahí fue tomado el nombre¹.

Huautla de Jiménez se encuentra en la zona de la cañada, en medio de la llamada sierra Mazateca; es uno de los municipios más grandes de la región. Esta situado entre los 18º 15' de latitud al norte y los 97º 00' de longitud al oeste del Meridiano de Greenwich; limita con los siguientes municipios: al norte y noreste con Santa María Asunción, al sureste con Santa Cruz Acatepec. Huautla tiene una superficie de 71.45 km², con una temperatura promedio de 18.9° C, una mínima de 4° C y una máxima de 36° C, el clima es templado húmedo, durante la mayor parte del año se encuentra con lluvias.²

Huautla de Jiménez lleva este apellido por el General Mariano Jiménez, que siendo gobernador del estado de Oaxaca en su paso por Huautla el 7 de octubre de 1884, la elevó a categoría de Villa y en honor a este se adoptó el apellido.

¹ Tomado de manuscritos a mano, "La Sierra Mazateca" de la biblioteca personal del Señor Fecuardo Aguilar Cid, poblador de Huautla de Jiménez Oaxaca.

² Tomado de Escritos proporcionados por la comunidad, no se tiene autor ni fecha de edición. "Historia de los mazatecos", apartado "Antecedentes históricos de la cultura mazateca".

116

El café ha sido un producto importantísimo en la región y hasta ha sido reconocida. Estas tierras representaban una gran fuente de ingresos ya que el café de Huautla y de la región, trajo un fuerte incremento en el movimiento comercial, en la actualidad la fuente de ingreso más importante de la región y de Huautla es el magisterio y el comercio, pasando el café a segundo termino, algunos campesinos de la zona han cambiado el cultivo de café por maracuya con el que elaboran licores exquisitos e infinidad de dulces y postres.

El pueblo mazateco ha tenido en su historia un largo camino de luchas y resistencia, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Huautla de Jiménez ha sido escenario importante para el desarrollo de otras luchas. Durante la independencia, la sierra mazateca fue refugio seguro para los insurgentes, Rayón, se refugió en Huautla después de la derrota que tuvo en la plaza de Oaxaca. Hubo una importante participación durante los siguientes periodos como en la reforma y la revolución, sobre todo en está última pues estas tierras fueron cuna de importantes personajes como los hermanos Flores Magón y Teodoro Flores y con ello importantes movilizaciones en la zona, en busca de una mejor vida para los campesinos, ya que está zona es principalmente campesina, luchas que no han terminado en la actualidad, pues la sierra mazateca es una de las regiones con grandes problemas sociales y económicos.

5.2.2 Cultura, Costumbres y Tradición

La sierra Mazateca como todo el estado de Oaxaca cuenta con un gran mosaico cultural ancestral que reafirma la propia identidad étnica de cada pueblo, y aunque se ha ido transformando, hoy día existen prácticas sociales necesarias para el funcionamiento de

las comunidades, para el cuidado de sus pobladores o para el esparcimiento de quienes la integran.

El tipo de gobierno en Huautla es el municipal y es dirigido por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Existe una comandancia que tiene a su cargo a un número indeterminado de Topíles (policias)

Sin embargo en Huautla de Jiménez como en la mayor parte de los municipios y comunidades del Estado, se rigen bajo un sistema de usos y costumbres, se realiza el tequio o faena cada lunes, los mayordomos y el cavildo son importantes en la organización política y social de la comunidad, son figuras centrales en la vida cotidiana de los mazatecos. Este cuerpo de autoridad tradicional, está integrado por los ancianos o personas mayores que han recorrido todo el escalafón de cargos políticos o han tenido participación en la actividad política de la comunidad o su reconocimiento por el trabajo en ella. Este grupo recibe el nombre de "Chota – Chinga" o "Chota –nda"

En la Huautla de Jiménez como en la mayor parte de la Sierra Mazateca se habla el Mazateco, un idioma tonal, un rasgo esencial de cada sílaba es el tono relativo de la voz, es decir que una misma palabra tiene distinto significado según el tono en el cual se pronuncie. Se clasifica al mazateco dentro de la familia del mixteco-zapoteco.

Huautla es reconocida por conservar importantes costumbres y tradiciones, además del lenguaje, pues son pocos los poblados donde la mayoría de los habitantes usan como lengua principal el mazateco. Más aún el traje tradicional, pues aunque son distintos en los diversos poblados que conforman la mazateca, tienen características comunes que no cambian.

5.2.3 Traje tradicional

En tiempos pasados la mujer mazateca solía elaborar sus propias prendas de vestir y sus prendas decorativas; dichos trajes eran elaborados en grandes telares, se criaba el gusano de seda para obtener hilo que ocupaban para sus finos bordados y estampados.

El vestido era de algodón o lana, en la actualidad se utiliza el algodón, bordado con hilos de vistosos colores. Anteriormente portaba como símbolo en el centro un águila, después de la conquista empezó a estamparse el pavo real, actualmente las mujeres dibujan y bordan pájaros y flores. Lleva franjas de listones, las mangas son anchas en forma de olán, cortas y en color rosa, rojo o azul³.

Se dice entre los huautlecos (pobladores de Huautla de Jiménez) que los animales representan a la fauna de la región y los colores vistosos y combinados en los bordados son la representación de los colores que se ven durante una velada o ceremonia de hongos⁴.

La enagua es de manta de cintura o cadera, rematada con tela de algodón o lana, es bordada al final con hilos de algodón o seda en color rojo o negro. Sus símbolos son siluetas de hombres y animales, que representan el medio de transporte que se utilizaban antes de introducir la carretera, los animales son con los que transportaban sus productos de Teotitlán a Huautla, los triángulos son las montañas y cerros que tenían que atravesar para llegar a los diferentes puntos. Esta enagua fue creada después de la Colonia y se le conoce como enagua de caballito. La original tenía la figura de una culebra serpenteada bordada finalmente con hilos de seda. Esta enagua es muy ancha y se porta enredada a la cintura ajustándola con un ceñidor de seda en color rojo combinado. La enagua de caballito anteriormente era portada únicamente por personalidades del pueblo, esposas

-

³ Tomado de Escritos proporcionados por la comunidad, no se tiene autor ni fecha de edición. "Historia de los mazatecos", apartado "Antecedentes históricos de la cultura mazateca". Manuscrito sin Publicar.

⁴ Los mazatecos realizan ceremonias de curación con hongos alucinógenos a las que llaman veladas, pues se vela toda la noche hasta que el efecto de estos pasa. Dicha ceremonia es sumamente importante para los mazatecos. Es realizada por un hombre o una mujer llamados en la comunidad como chamanes.

de autoridades y mujeres importantes que visitan la población. Se calza con huaraches de piel.

Este traje es acompañado de rebozo d algodón o seda en color negro que se utiliza con elegancia entrelazado en los hombros como una mantilla para cubrirse del frío o cubrir el cuerpo de la mujer cuando está de luto.

La mujer mazateca se peina con trenzas, utilizando listones en color negro para los días de luto, los de colores vivos y llamativos para fiestas o días especiales y los de colores tenues en días comunes.

El hombre viste regularmente el calzón de manta bastante holgado, con una cinta para ajustar a la cintura, camisa de manga larga de diferentes colores, sombrero de palma, paliacate, huaraches y cotón para el frío.

El traje de la mujer es sumamente vistoso, aunque en la actualidad es poco utilizado ya, hoy día con la entrada del comercio se ha cambiado el huarache por zapato de hule y el traje tradicional por vestidos que resultan ser más baratos, de tal manera que la modernidad y la difícil situación económica imposibilitan la tradición del traje. En las escuelas se hacen importantes esfuerzos por rescatar el traje mazateco y es utilizado en las ceremonias.

En Huautla como en el resto del estado de Oaxaca, la fiesta es un acontecimiento importante para la comunidad, estas son organizadas de forma colectiva, así los encargados de realizar las fiestas y ferias son los mayordomos sin los cuales dichas actividades no podrían llevarse a cabo.

Las fiestas más importantes para está comunidad son por supuesto la fiesta patronal que en fecha ha cambiado e incluso el patrón también; actualmente se realiza en la semana santa, pues es venerado El Señor de las Tres caídas el tercer viernes de cada cuaresma.

Otra celebración que destaca, es la de Los Fieles Difuntos, que resulta ser una celebración importantísima para todos los mexicanos. Para los mazatecos además, coincide con una serie de fechas importantes en su calendario, pues el calendario mazateco maneja meses de 20 días con 3 días de guardar o meditar que son justo los días principales en la fiesta de muertos, estos días son importantes para los mazatecos, pues en ellos se hace una meditación importante sobre el lugar en el mundo y las cosas hechas, para después volver a comenzar y renacer. La llegada de los fieles difuntos da inicio el 27 de octubre y finaliza el 3 de noviembre. Para los mazatecos es un acontecimiento importante, se reúne toda la familia y amigos para esperar a los difuntos. En todos los hogares se instalan ofrendas, altar en una mesa con un arco hecho de carrizo y adornado con flores de cempasúchitl, frutas y figuras de pan que asemeja el cuerpo humano, se colocan imágenes veladoras, un vaso con agua, bebidas, platillos y todo lo que en vida gustaban las personas. La noche del 27 se dejan las ventanas abiertas en señal de bienvenida. La primera velada o quema de velas se realiza en el panteón el 31 de octubre en la tarde y el 1° de nov en la madrugada en honor a los niños. Durante esta celebración también salen a cantar y a danzar por las calles del pueblo los Huehuentones⁵ o viejos danzantes, son hombres que se visten de manera estrafalaria, representando a los muertos; alegran el panteón con sus danzas y sus cantos, con mensaies de amor y con versos chuscos. Son cinco grupos aproximadamente y se integran con diez o veinte elementos quienes golpean rítmicamente los teponaxtles⁶, tocan los violines, guitarras y órganos de boca con los que se ejecutan piezas exclusivas

_

⁵ Son personajes que representan a los muertos. "Solo son aceptados varones y se disfrazan de mil maneras como por ejemplo damas elegantes y voluminosas, catrines, animales, caciques, políticos etc. Todo el pueblo los observa con interés y respeto, claro, no falta un letrado que piensa que es una manifestación de retroceso, o un chiquillo asustado por la impresión". Citado por Miguel Ríos Nolasco en *Costumbres, tradiciones, cuentos y leyendas de Huautla de Jiménez Oaxaca. 1992.*

⁶ Tambores de confección local a base de cuero de chivo

para la ocasión y que al compás de ellas danzan en grupos cantando⁷. Para los mazatecos los huehuentones son las animas y por ello son los únicos que pueden degustar de las cosas de los altares una vez que son puestas, así que los dueños de las casas toman algo y se lo entregan a el *Chinga* (el viejo) y se inicia un rito de agradecimiento a base de cantos mazatecos⁸. El día dos de noviembre, muy de madrugada se velan como despedida a los seres queridos que descansan en la otra vida y al medio día en del tres de noviembre en todos los hogares se quema incienso y cohetes, se escuchan los repiques de las campanas y se despiden a las animas

Dos acontecimientos importantes para los mazatecos y por ende para los huautlecos son el matrimonio y el bautizo. Durante estos acontecimientos se realizan toda una serie de rituales importantísimos para la vida colectiva de los pobladores de Huautla.

El matrimonio implica una serie de pasos.

esperándolas el próximo año.

Pedimento: Los padres después de un intercambio de impresiones deciden nombrar a un embajador familiar⁹, quien es notificado para hacerse cargo de esto. Él solicita audiencia al padre de la novia, que es concedida fijando fecha y hora (generalmente entre las tres y las cuatro de la mañana, llegado el momento y en un lugar reservado de la casa, se realiza el diálogo, donde los padres son enterados de los "buenos deseos del muchacho"

_

So"nde kata bechyle (el universo se los pague)

⁷ Al iniciar los huehuentones cantan

To xo ó, limó (fruto de ombligo, fruto de limón)

I Kuejnalaijin (aquí tendrá lugar)

Ngó kjoatsjoa (un momento de alegría)

⁸ Tsdí nanadále nda jai (agüita de caña)

Xj ti baina (la que nos están dando)

Ndile niná tisjuána (los hijos de Dios nos la dan)

Kuinga ndinima mijna (porque somos las ánimas)

Niná kata bechyle (Dios se los pague)

⁹ Es un anciano que además de su rectitud, prestigio y jerarquía dentro del consejo de ancianos tiene facilidad de palabra y persuasión

y en atención a ello se fija una segunda visita. Durante la cual asisten los padres del novio y el embajador, llevando aguardiente de caña o algún otro licor y cigarros, que son consumidos mientras se da el diálogo y en algún momento, los padres de la novia dan a conocer la decisión tomada y se fija una tercera entrevista para formalizar el compromiso. Durante la tercera visita, hacen acto de presencia los novios para declarar ante los padres su absoluta conformidad para contraer matrimonio. Los anfitriones son obsequiados con: pan, café, bebidas, cigarrillos y lo más elemental, se entrega la prenda consistente en una cantidad de dinero en efectivo que queda en depósito, así como la palabra de ambas familias de que formalizan el compromiso matrimonial.

Presentación: Un mes antes de la boda, los novios, acompañados de un reducido número de personas, generalmente familiares, se presentan ante el registro civil y ante la iglesia para solicitar los tramites de correspondientes. Concluido el acto, los padres del novio ofrecen una comida, interpretándose como un acercamiento de las familias prontas a emparentar.

Lavada de Cabeza. La madrina de velación de la novia lleva a la casa de la novia rebozo, calzado, canasto, toalla, jabón, jícara, ropa, aretes que la novia deberá lucir en la boda por lo civil. Se hace acompañar de una gran comitiva que parte de la casa del novio, llevando agua en un cántaro, comida suficiente para los reunidos en la casa de la novia, quienes preparan el atole agrio¹⁰.

Así en un acto de purificación, la madrina procede a lavar a la novia, lava ala cabeza, las manos, los antebrazos y los pies hasta las rodillas, auxiliándose de la madrina, el novio vierte solo y necesariamente con las manos el agua sobre las partes citadas, pues según

_

¹⁰ El atole agrio, es una bebida hecha a base de maíz, muy importante para los mazatecos. Cinco días antes de que se vaya a beber; en este caso la boda, se pone a remojar el maíz, faltando dos días se muele y se deja fermentar la masa, un día antes se cuela y se pone a hervir en enormes tinas y está listo para beber.

la creencia mazateca, la novia debe estar pura de cuerpo y alma¹¹. Concluido esto, la cambian de ropa, la peinan, le colocan el rebozo y le entregan el canasto, así después del acto de purificación la novia es vigilada por una niña enviada de la casa del novio que por ningún motivo deberá separarse hasta no haber concluido la ceremonia religiosa. Se obsequia atole agrio a la comitiva y parte nuevamente otra comitiva de la casa de la novia llevando atole agrio y agua con pétalos que se ocupará para efectuar el mismo ritual al novio, solo que en está ocasión, es la madrina de lazo y la novia quien efectuará el ritual. El novio así mismo es vigilado por un niño enviado de la casa de la novia¹²

En este día los invitados comienzan a desfilar por la casa desde las cuatro de la mañana llevando su apoyo económico y ofrendas (azúcar, fríjol, café, aguardiente, etc.)

Matrimonio Civil: Se realiza después de que los novios han cumplido con la tradición de la lavada¹³, regularmente realizada en las oficinas del registro civil. Por la noche se realiza un baile, y el brindis en la casa de la novia, en donde se escuchan todo tipo de ritmos y el tradicional *NAXO LOXA* (flor de naranjo), bailado cadenciosamente, fumando cigarrillos y tomando agua ardiente, café y tamales de mole.

Boda Religiosa: Al día siguiente antes de partir al templo, la novia postrada ante sus padres, recibe la bendición de ellos y de todos sus familiares. Anteriormente la novia vestía el huipil tradicional y el novio de calzón largo y camisa blanca, actualmente la vestimenta es moderna, el traje o frac y el vestido blanco vistoso de la novia.

Parte la novia del brazo del padre hacia la iglesia, acompañada de un gran contingente y banda de música, en la entrada el novio, también acompañado recibe a su futura esposa

¹² El acto de vigilar a los novios se ha conservado, hasta la fecha, ya que anteriormente, eran los padres quienes realizaban el compromiso del matrimonio de sus hijo, sin solicitar si estos aceptaban o no, y sin conocerse hasta un día antes de la boda, razón por la cuál eran vigilados cada uno por un niño o niña que la familia elegía.

¹³ En la actualidad las ceremonias se suelen efectuar el mismo día, así que la lavada y la ceremonia civil son realizadas muy temprano y la boda religiosa por la tarde.

124

¹¹ El agua que utilizada no es tirada, se conserva durante cuatro días, pues se cree que eso le da estabilidad a la pareja y le dará suerte. En algunos casos, los padres del novio, conservan el cabello que se desprende al peinar a la novia, para que esta no abandone constantemente su nuevo hogar.

y llega hasta el altar para celebrar la ceremonia¹⁴. Una vez concluida la ceremonia, regresan a la casa de los padres del novio, en la entrada de está casa se coloca un arco adornado con flores, que marca el límite con el interior y el exterior; señal de bienvenida y nueva alianza que se formará con compadres y los jóvenes casados que pasan a ser parte de la familia. En el arco se encuentra un grupo de mujeres luciendo su huipil mazateco, acompañando a los hombres que cargan sus cántaros que tocan acompañando a la banda o actualmente mariachi en la interpretación de los sones mazatecos, mujeres y hombres bailan recibiendo a los esposos.

En el arco se encuentran los padres del novio, para la recepción. La madre se encarga de las mujeres, y el padre de los varones, el usa flores blancas y ella rosas o rojas. Primeramente reciben a los esposos, les besan los hombros y los conducen al interior de la casa, acompañados las mujeres de huipil y los hombres que continúan tocando y bailando. Todas la mujeres que asisten riegan pétalos. Los novios y el comité de recepción se quedan bailando en tanto que los padres regresan para recibir a los padrinos de velación, les entregan flores y el beso de respeto en los hombros y son llevados con la comitiva para bailar. Los padres regresan a saludar y a recibir a los padres de la novia les entregan flores y los pasan, por último reciben a todos los acompañantes.

Los esposos son sentados en un extremo de la mesa enorme y única, al empezar a comer la madrina de velación; públicamente parte una tortilla dando la mitad a cada uno, interpretándose como el inicio de una nueva vida en donde todo deberá y tendrá que ser compartido.

Se ejecutan los sones mazatecos o el naxo loxa como lo llaman, para animar el ambiente, el novio baila con la madrina de velación y la novia con el padrino y los consuegros intercambian parejas.

_

¹⁴ Actualmente la tradición de las ceremonias a cambiado y hasta se ha suprimido, pues con la llegada de nuevos cultos y religiones a los pueblos mazatecos, sobre todo a Huautla de Jiménez, donde dichos actos en algunos casos son vistos como paganos.

Al termino de los festejos, se escucharan los consejos sabios de los ancianos y de los padres de los nuevos esposos, hablan de sus experiencias y recomiendan, sugieren y piden a Dios por la felicidad de la pareja; culminando el acto con la despedida y la advertencia de que la novia "no deberá ir a la casa de sus padres durante cuatro días, por ser un lapso sagrado y exclusivo de la pareja".

Al día siguiente parte una comitiva encabezada por los recién casados y los padres del hombre para llevar un guajolote vivo, adornado con un collar de flores de cempasúchil, comida, tamales y bebida a los padrinos de velación, como agradecimiento y atención.

El bautizo también es otro acto de gran significación para los mazatecos y aunque se realiza de acuerdo a los normas y formalidades establecidas por la iglesia, se entremezclan rasgos de la cultura indígena.

Después de la ceremonia religiosa se dirigen a la casa del bautizado acompañados de una orquesta, banda o de mariachi y al igual que en la boda se hace un arco adornado con flores blancas y los padres son los encargados de recibir a los compadres de la misma manera que en la boda. Se les entrega un ramo de flores de cempasúchil y azahares de naranjo, los toman del brazo y los conducen al interior de la casa.

En uno de los extremos de la gran mesa se instalan los padrinos; ahí se han colocado dos cirios y un coralero; se preparan vasijas con agua palangana, jabón, pétalos de rosas y toallas para proceder con el ritual de la LAVADA DE MANOS; pues se tiene la creencia de que los padrinos al tomar a la criatura, entre sus brazos, para recibir del sacerdote el agua bautismal, se quedan con el pecado que se cometió en la concepción, mismo que debe eliminarse lavándose las manos.

Primeramente es lavado el padrino y lo hace el compadre (padre del niño o niña), mientras que la comadre (madre del niño o niña) vierte el agua, después es la madrina, lavada por la comadre y auxiliada por el compadre, generalmente se lava hasta el

antebrazo. Está agua combinada con los pétalos es guardada durante cuatro días, teniendo eso relación con la absoluta eliminación del pecado.

Al término del rito, se sirve el banquete, que consiste en arroz, mole, tamales de fríjol o bien caldo de carne de chivo al estilo mazateco.

Los músicos interpretan los sones mazatecos o el Naxo Loxa toda la concurrencia baila, al mismo tiempo que los anfitriones colocan un altar con dos cirios prendidos, una mesa sobre la cual depositan comida y bebidas, así como un guajolote vivo y adornado con flores. En torno a la mesa, se instalan varias sillas que son utilizadas por los padrinos, los compadres y compadres viejos (se refiere regularmente a los abuelos paternos del niño o niña); los compadres viejos, agradecen a los padrinos el haber aceptado el compromiso y en tal virtud se hacen acreedores del respeto y consideraciones especiales de la familia y suplican aceptar la ofrenda.

Los padrinos reinician el baile de los sones, está vez bailando todos con el guajolote vivo adornado y el canasto donde se ha puesto la ofrenda de los padrinos, esté es pasado a los anfitriones, padrinos y todos los invitados. Y continúa la fiesta, los sones mazatecos pueden ser bailados varias veces dentro de la fiesta.

Al término de la celebración, despiden y una comitiva acompaña a los padrinos a su casa llevando la ofrenda.

5.2.4 La danza en Huautla de Jiménez : Los sones mazatecos

Como es evidente, la comida, la música y el baile son elementos importantes en la vida de los mazatecos y por supuesto de la gente de Huautla. Los sones mazatecos tienen una presencia vital en las celebraciones de los huautlecos.

Dichos sones tienen una gran historia; Don José Guadalupe Parra en el año de 1910, compuso algunos versos de está canción que para los mazatecos es un símbolo de amor,

el Naxo Loxa o Flor de Naranjo, cuando actuaba como presidente de la Junta Patriótica de las fiestas patrias en el centenario de la independencia mexicana; compuso las canciones Flor de Piña, Flor de Liz, Anillo de Oro y la Paloma; desistiendo de adaptar la flor de naranjo porqué fue informado que ya existía una letra original en las rancherías de San Rafael, Paso Cocuyo, San José Independencia y San José Tenango, de donde se cree que procede. La música fue arreglo del señor José María Herrera, aficionado a la música, quien además tocaba la cítara, la mandolina y la guitarra. La instrumentación fue hecha por el profesor don Romualdo Martínez quien fungía como director de la banda de Música de Huautla. Esto provocó tanto entusiasmo que se adoptó como himno de la Sierra Mazateca¹⁵.

La traducción al mazateco de estos cantos, la realizó el profesor Maximino Cérquela García, un 25 de octubre de 1993, cuando un grupo de huehuentones ensayaba sus tradicionales cantos, motivo que llamo su atención y lo condujo a acomodarlos cuidadosamente a la métrica de los versos¹⁶

Los sones mazatecos actualmente son cantados por lo general en mazateco, algunas veces también cantados en ambos idiomas. Han quedado conformados por los sones Naxo Loxa (Flor de Naranja)Naxo Nacontsjen (Flor de Piña), Taon Jngo Taon Sine (Anillo de oro), Naxo Tochakoa (Flor de Liz) y El Palomo que se tocan juntos como sí fuese un gran pieza. Existen muchas otras canciones y piezas de son, pero estos son los tradicionales y representativos en Huautla de Jiménez.

Naxo Loxa (Flor de Naranja): Es la primera pieza que se toca, se refiere a la Flor de Naranja, en ella hombres y mujeres comienzan el baile con pasos suaves. La letra refiere

¹⁵ Tomado de Escritos proporcionados por la comunidad, no se tiene autor ni fecha de edición."Historia de los mazatecos", apartado "Antecedentes de los sones mazatecos". Manuscrito sin publicar.

-

Y "Efemérides de la Mazateca Alta" del profesor Maximino Cerqueda García ; de la colección Voces del Fondo: Serie Molinos de Viento. Editado por IEPO.

¹⁶Citado por el profesor Maximino Cerqueda García

a la belleza de la mujer, el hombre le canta al candor, la fragilidad, a su suave aroma como el de la flor de naranja.

Naxo Nacontsjen (Flor de Piña): Es el segundo son. Hace referencia a la fruta la piña, que aunque no es un producto que se cultive propiamente en la mazateca, su cercanía con Tuxtepec, la hace presente para los mazatecos, haciendo justo esa comparación en la canción de la dulzura de la fruta, lo colorida y hermosa con esas características de la mujer.

Taon Jngo Taon Sine (Anillo de oro): Este son también es de una música suave y letras los dos sones anteriores se maneja el cortejo hacia la mujer de una manera suave, en este son, el hombre habla del compromiso que quiere tener con esa mujer, le profesa su lealtad y su amor regalándole un anillo de oro, tan preciado y bello como ella, pero también habla de una tristeza, la posibilidad de que esa mujer no acepte ese fervor con el que él le habla y le expresa el dolor que siente, lo mucho que le duele y que no podrá olvidarla, "nunca, nunca te olvidaré".

Naxo Tochakoa (Flor de Liz): Es el último de los sones, habla de una flor más, la flor de liz, que es una flor muy aromática que se acostumbra poner en las iglesias, así que hace referencia a eso, a que es una flor de la virgen. Es un son con un ritmo tranquilo, suave y dulce.

El Palomo: Es la última pieza de este conjunto de sones, aunque este más bien es un jarabe, el ritmo es más rápido y alegre, como la mayoría de los bailes populares hacen referencia al entorno en el que se desenvuelven las personas, en este caso, se refiere al cortejo de dos palomos, el macho y la hembra se encuentran en ese juego de cortejo. Por lo que en está parte los pasos son más vigorosos, se dan vueltas, se intenta tener un poco más de contacto visual y físico que en los sones mazatecos casi no se da y con este

culminan los sones. En los festejos de boda y bautizo, sobre todo de este último, es en esta pieza donde se baila con la comida y los padrinos pasan con sus grandes canastos.

Estos sones como ya se mencionaba anteriormente se bailan casi en cualquier fiesta, pero son parte importante sobre todo de los rituales de la boda y el bautizo. En la letra se habla del cortejo que el hombre hace hacia la mujer, la elogia comparando su belleza, su fragancia y fragilidad con las de las flores. Durante el ritual de la lavada de cabeza como ya se explicaba, se viste a la mujer y se le pone su rebozo, en los sones está parte se ve reflejada en el son anillo de oro.

La forma de bailar es, en parejas, se hace una fila de hombres y una de mujeres, colocados de frente, hombre y mujer. Se baila sueltos, no hay contacto físico tanto entre la pareja como el resto de los participantes; los hombres con los brazos atrás, las mujeres con las palmas en los costados de la pierna o tomando su huipil delicadamente y sin levantarlo. Se toma una actitud regularmente apacible, tranquila, seria, como suelen ser los mazatecos, los hombres con su sombrero y ven de reojo a sus parejas y las mujeres regularmente mantienen la cabeza agachada, en señal de "respeto" como ellas lo manifiestan ante el hombre.

Se manifiesta mucho más jovialidad y alegría cuando el festejo es de una boda y sobre todo en el bautizo, pues al pasar el canasto y el guajolote todos los invitados se hacen partícipes de la alegría de los festejados.

La danza, el baile, es de vital importancia para el desarrollo social de está comunidad, une y establece lazos importantes entre la gente y expresa por supuesto el sentir y el comportamiento de los huautlecos, el compromiso, el honor, lo sagrado, el misticismo y la importancia de la colectividad.

5.3 San Pedro Pochutla: Lugar de iguanas, cuna de mujeres gallardas

hay, hay, hay india del alma un indito, dos inditos cuatro deberían de ser uno pá la media noche

> y otro pál amanecer uno me tiende la cama

y otro me dá de comer

Versos de la India

5.3.1 Antecedentes e Historia de la comunidad

San Pedro Pochutla, es la cabecera del distrito del mismo nombre. Se encuentra al

sur del estado de Oaxaca en la región de la costa, limitando al Suroeste con Santa

María Tonameca, al Noroeste con San Agustín Loxicha, al Norte con Pluma

Hidalgo, al Noroeste con San Mateo Piñas, al Sureste con Santa María Huatulco y

al Sur y Sureste con el Océano Pacífico. Se encentra a 163mts sobre el nivel del

mar su clima es cálido-húmedo con un subsuelo arcilloso y arenoso.

Pochutla significa lugar del Pochote o los pochotes, proveniente del náhuatl pochotl

y tlan. El Pochote es un árbol perenne que se caracteriza por producir rizomas o

tallos subterráneos de sabor agradable y fresco y una fruta redonda de un color

amarillento.

Se dice que la fundación de la Villa de Pochutla aconteció cuando las aguas te un

arroyo proveniente de los campos circunvecinos, se reunían en tiempo de lluvias sin

encontrar salida, formando una laguna; alrededor de la cual levantaron sus chozas

los primeros moradores, dando principio a la vida social de un nuevo pueblo al que

llamaron Huehuetán.

Después de la conquista, convertidos al cristianismo, levantaron su templo de una

pequeña altura, dedicada San Pedro llamándose al pueblo San Pedro Huehuetán

Laguna, no existe un dato fidedigno del año de la fundación más lo sitúan alrededor

del año 1600.

131

Con motivo del paludismo que en verano causaba estragos, abrieron desagües a la laguna; por el frente y tras de templo, consiguiendo de éste modo secarla por completo dando origen a un nuevo terreno plano para construcción de nuevas casas.

Habiendo desaparecido la laguna, los moradores decidieron cambiar el nombre del poblado por el de San Pedro Pochutla¹.

Pochutla es un lugar cosmopolita, por sus calles puede verse gente de las localidades vecinas incluso gente del istmo y de guerrero, ya que constituye un importante punto para el intercambio comercial, pues su localización costera y tan unida a la vez a la sierra propicia todo un desfile de color y sabor. Tanto los productores agropecuarios como los abarroteros, se encuentran en el tianguis, que se efectúa una vez a la semana, observándose vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, como las semillas de calabaza, tamales de pescado o de iguana, bolas de tamarindo camarón, pescado fresco y asado, paletas, objetos de coral negro. Las mujeres son en su mayoría las encargadas del comercio, pues los hombres se dedican a la pesca o el campo y ellas se encargan de vender los productos en el mercado o en el tianguis.

La carretera que atraviesa la población la une a la capital del Estado, es favorecida también está comunidad por la carretera costera del pacífico, la que pone en contacto con el Puerto de Salina Cruz y el Puerto de Acapulco prolongándose así con los demás Estados de la República y más recientemente el auge debido a la creación del corredor turístico de bahías de Huatulco. Anteriormente ya eran importantes Puerto ángel y Puerto Escondido pero hoy se ha multiplicado su

.,

¹ Información proporcionada y rescatada por el Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Pochutla. Escritos sobre los Antecedentes y la historia de la comunidad San Pedro Pochutla. Manuscrito no publicado.

importancia, antes de 1985 no se podía llegar a Huatulco sin antes pasar por las playas abiertas de Puerto Ángel, que son Mazunte, San Agustin, Aragón, Zipolite, La mina, Ixtacahuite y la Boquilla; más hoy día también estás son importantes centros turísticos en la región.

5.3.2 Cultura, Costumbres y Tradición

San Pedro Pochutla, se caracteriza por ser un pueblo alegre, dicharachero, de sangre caliente como ellos mismo se denominan, refiriéndose a características que dadas a los costeños, como personas alegres, francas, directas, enamoradizas, bullangueras, sin pudores.

San Pedro Pochutla es un municipio dedicado principalmente a las áreas agropecuarias, el comercio, la producción manufacturera y la construcción. Por lo que aún cuando el turismo se ha hecho una actividad importante en la región y sin duda las costumbres como los mismos lugareños lo señalan han cambiado, al igual que un poco el ritmo de vida. Sin embargo aún los pochutlecos viven una vida relajada y tranquila. Desde temprana hora la gente está de pie, sobre todo las mujeres, se les ve ir al molino con su nixtamal, en tinajas o tenaces, esto desde las cuatro de la mañana; de seis a siete hacen sus compras en el mercado, después de esas horas comienzan a verse los niños caminar hacia la escuela; para dar paso a los vendedores ambulantes que ofrecen sus productos. Quienes se dedican a la pesca, por lo general hombres, salen muy temprano para el mar así que regresan a media mañana cuando el sol comienza a arreciar, después de almorzar y platicar un rato con las mujeres y hombres de la casa duermen un poco y después de la llegada de los niños, la salida de las escuelas y la comida, al atardecer puede verse a mucha gente en el parque algunos tomando una nieve, sentados a la sobra o viendo

jugar a los muchachos en las canchas que se encuentran en I centro, otros van a bailar un poco a la casa de la cultura y otros tantos a llevar a sus pequeños a aprender los sones pochutlecos. También puede verse a los señores mayores conversar, jugar cartas y tocar un poco de música en las esquinas. Los pescadores regresan al mar al cuando el sol y el calor comienzan a bajar. Los muchachos y muchachas se pasen por la tarde en las plazas, con diminutas ropas y sandalias, pues el calor es muy fuerte, se escuchan dichos y piropos hacia todas partes, las risas y los juegos. Los domingos puede verse a las familias ir hacia las playas a pasar un rato de juego, llevando comida y cosas para distraerse y descansar.

También en San Pedro Pochutla hay fiestas y fechas importantes como lo son:

El cinco de febrero, se efectúa una feria comercial con juegos mecánicos y se hace un gran baile, donde el pueblo asiste.

La fiesta del Pueblo. El 29 de julio se celebra la fiesta del pueblo del santo patrón "San Pedro" con actividades religiosas; pero también algo importantísimo, parte de la tradición de las fiestas oaxaqueñas son las calendas y los convites, donde se ve por las calles desfilar a la gente invitando a la fiesta, llevando marmotas² y máscaras, culmina con juegos pirotécnicos así como el baile o la verbena popular donde se interpretan los sones de Pochutla y el grupo del municipio baila al igual que el resto de la gente.

La fiesta de día de muertos: con anticipación a los días de difuntos, las personas de todos los medios sociales y económicos se dedican ahorrar con la finalidad de realizar las compras de los diferentes artículos culinarios que se emplean para la elaboración de las ofrendas a sus difuntos incluyendo también hasta a los vecinos, compadres y amistades. La ofrenda consiste en un altar, que lleva un arco adornado

² Las marmotas son muñecos enormes hechos de papel maché y vestidos con el traje tradicional de cada región. Con ellas bailan e invitan a la gente a participar de la fiesta.

con flores de cepoalxóchitl y de frutas colgadas como tejocotes, cacahuates, plátano, naranja, jícamas y otras frutas. En el altar se depositan dulces nueces, chocolate, tamales y el acostumbrado pan de muerto. También se elaboran dulces de papaya y tejocote.

Por tradición se reparte el "cariñito" a los compadres, familiares y amistades, que consiste en llevar una canasta que contiene las ofrendas propias de cada casa y se comparte. El día de los fieles difuntos se reúnen todas las familias a velar a sus seres queridos ya desaparecidos en el campo santo, llevando flores de cempoalxóchitl, frutas, veladoras, copal y otras cosas³.

La boda: es un acontecimiento importante dentro de las costumbres de los pochutlecos; al igual que en otras regiones de Oaxaca se hacen una serie de rituales para pedir a la novia, se llevan acabo visitas para fijar el compromiso y los detalles y pormenores de la boda. Pero sin duda lo más llamativo se da el día de la boda. Después de la ceremonia religiosa, los novios parten a la casa o el lugar donde se realizará la fiesta son acompañados por los músicos que van tocando música muy alegre mientras los acompañan. Anteriormente se acompañaban con un grupo compuesto por cajón de madera, charrasca, guitarra y violín. Hoy día existe diversidad en ello, pues puede encontrarse, banda de viento o mariachi y hasta marimba. Durante la fiesta hay un momento en el cual se ejecuta el "Quirio" es un son que sólo se baila en las bodas, el quirio es una flor blanca muy hermosa, que simboliza la belleza y la pureza de la unión de los esposos. Durante está ejecución los novios bailan con los padrinos de velación, los papás de la novia y los del novio, mientras los asistentes realizan un circulo donde aplauden y animan a los bailadores; los demás asistentes pueden también bailar con los novios, como los

³ Información proporcionada y rescatada por el CPJ (Comité Juvenil Pochutleco) "Juventud Avante" de San Pedro Pochutla. Escritos sobre descripción y costumbres de la comunidad. Manuscrito no publicado.

hermanos y hermanas y los amigos y amigas, después de que se ha abierto el baile. El son del Quirio es muy alegre y fuerte en cuanto el zapateado. Después de bailar el Quirio se pueden interpretar otros sones como el arriero o la india, así como cualquier otra música.

5.3.3 Traje Tradicional.

El hombre usa pantalón o calzón y camisa blanca, tradicionalmente era de manta, pero en la actualidad ya se utiliza otro tipo de materiales para ello, paliacate, que no solo es un adorno y resalta con la vestimenta blanca, sino que es un elemento importante en la región, pues hace mucho calor y los hombres lo usan en sus trabajos diarios y para limpiarse o refrescarse; sombrero de palma y huaraches⁴. La mujer lleva enagua, falda de color vivo con adorno de bolillo blanco en cada olán. La blusa que utilizan se le llama camisa, es de color blanco con su adorno de bolillo, también llevan una mascada del color de la falda y trenzado con listones también del color de la falda; rebozo negro cruzado al frente, que recuerda a las mujeres revolucionarias y huaraches. Las mujeres al igual que los hombres en esta región también llevan sombrero, lo cual resulta peculiar, pues en la gran mayoría de las regiones del país, el sobrero es, un accesorio usado exclusivamente por hombres como parte de la indumentaria tradicional y de uso diario.

5.3.4 La Danza en San Pedro Pochutla: Los sones de Pochutla.

A ciencia cierta no se sabe cómo ni cuándo tienen su origen los sones de Pochutla, se piensa que el los inicios de lo que ahora es un ritmo característico de San Pedro

⁴ Comité Juvenil Pochutleco "Juventud Avante". Escritos sobre descripción y costumbres de la comunidad. Manuscrito sin publicar.

Pochutla en la costa, pudieron haberse dado a finales del siglo XIX y principios del XX debido a que se gestaba en el país una lucha importante por la pertenencia y la identidad nacional popular, de tal manera que los ritmos de origen africano, traídos a México por los esclavos negros, que posteriormente viven en territorio mexicano, en este caso en la Costa de Oaxaca, con sus danzas y movimientos cadenciosos hacen una mezcla excepcional con los ritmos de los indígenas que habitaban en la zona, como los chontales; también puede denotarse un poco la influencia española en su parte más burda; la implementación de zapateado más tosco y bravío, en el uso de encajes y telas brillantes y coloridas en las vestimentas de las mujeres; dando con ello origen a un ritmo cadencioso, alegre, vivo; una expresión cultural de identidad mestiza en este pueblo costeño de San Pedro Pochutla.

Aunque en San Pedro Pochutla no es vista como una ciudad característica de comunidades negras e indígenas, es innegable la influencia que se ha tenido en la vida de este lugar. Los negros e indígenas son más bien habitantes de pequeñas rancherías, colonias y algunas playas cercanas al municipio. Pero antiguamente cuando San Pedro era aún un pequeño poblado podía verse en las calles la diversidad que dio origen a un ritmo tan alegre. Cuenta la gente anciana que sus papás les contaban como es que se hacían los bailes o fandangos en las calles donde los negros tocaban el cajón y la gente bailaba hasta el amanecer. Los instrumentos utilizados anteriormente para interpretar los sones dan seña de esa influencia racial; el cajón y la charrasca, la guitarra y el violín. En la actualidad se utilizan la batería, trompeta, saxofón, guitarras, violines y charrasca.

Los sones de Pochutla tratan temas cotidianos de la comunidad, hablan de la fauna, de la vegetación y de cosas que les suceden a los pobladores. Esencialmente son temas alegres y rítmicos, en ellos se imita a algunos animales en sus actividades diarias y de cortejo. Estos sones son piezas cortas, donde en algunos casos se combinan partes instrumentales con partes cantadas. En los momentos instrumentales se zapatea fuertemente, mientras que las partes cantadas sirven a los bailadores para realizar paseos o descansos. El ritmo es de 6/8.

Los sones más importantes, de más antigüedad y tradición son:

El perro: Normalmente con este se comienza la presentación de los sones durante la fiesta del Lunes del Cerro en Oaxaca. Es un son donde los bailadores saludad a la concurrencia entre bullas y vivas a Pochutla, mostrando el carácter alegre y bullanguero de los costeños.

El Catón: Es un son que se refiere a la importancia del catón para los hombres, que es una prenda de vestir para cubrirse, en algunos otros lugares le llaman zarape o gabán, puede ser de lana o algodón y traer vistosos colores y tejidos, dependiendo de la región. En este son se baila en pareja frente a frente y se pasa el sombrero alrededor de la cintura de la mujer mientras se zapatea vigorosamente.

La Inda: Para los habitantes de San Pedro Pochutla, refleja el carácter posesivo de la mujer costeñas. Durante este baile una de las bailadoras canta algunos versos, estos son distintos dependiendo de la ocasión del baile, de los acontecimientos recientes o del ánimo de los bailadores, también el contenido puede ser amoroso y por lo general lleno de picardía. Las coplas por lo regular tienen de 7 a 10 versos de distinta medida y al cantarlas son típicas las cadencias descendentes al final. Todo esto es complementado por gritos y exclamaciones de júbilo.

Versos de la India:

juntos nos vamos mañana

Ay, ay, ay, india del alma,

para que en la noche cenes

de está ardiente costa vengo,

un tamalito de iguana.

región gallarda y ufana,

Ay, ay, ay india del alma

si quieres irte conmigo,

uno del Istmo me mira,

y me hecha muchos piropos,

prometo no hacerle caso,

yo ya lo tiro de a loco

soy muy india no lo niego

más ... no como totopos.

Ay, ay, ay India del alma

Mi indio de rodillas dijo:

india no te comprometas,

no quiero que a otro indio ofrezcas

miradas indiscretas

jura que fiel vas a serme

en ... estos Inter.C.B.T.a. 's

El zanate: Es una melodía que imita el canto amoroso de un pájaro negro llamado

zanate.

El zopilote: En la ejecución del baile se imita la manera peculiar del animal al

desplazarse sobre la tierra.

El Toro: Es un son muy alegre, que imita el garbo, la fuerza y la bravura de estos

animales cuando con una casta impetuosa irrumpen en un corral o ruedo. En este caso,

el toro es interpretado por una mujer y el torero el hombre, donde el toro busca tirar al

torero.

El Arriero: Refleja la costumbre del que después de ingerir bebidas embriagantes destila

alegría e impertinencia a raudales, así como la falta de coordinación motriz característico

de tales trances. El arriero, es un hombre que después de sus labores diarias de cuidado

con el ganado, se toma su aguardiente y alegre y desfachatado intenta bailar con una

mujer que continua dándole de beber.

El Quirio: es un son que se baila tradicionalmente en las bodas, durante la fiesta y que

como se mencionaba con anterioridad, se refiere a una flor blanca muy bonita y de

abundantes pétalos que simboliza la belleza y la pureza de la novia.

Los sones de Pochutla han sido interpretados desde hace muchos años por el grupo "Los

Guadalupanos", aunque no se tiene la fecha exacta de cuando se conformaron y algunos

de sus integrantes ya han fallecido, algunos de los fundadores que aún se mantienen

139

activos como el señor Aurelio Méndez y José (tío José) comentan que fue alrededor de finales de los 20' y principios de los 30' del siglo XX, cuándo Tío José se acercó a la Iglesia de San Pedro Pochutla y comenzó a aprender a tocar el violín y pronto comenzaron a formar su grupo "Los Guadalupanos" y desde entonces ha sido la agrupación que interpreta de manera tradicional los sones y acompaña al grupo representativo a la Fiesta del Lunes del Cerro en la Guelaguetza y a diversas festividades y conmemoraciones donde se bailan los sones de Pochutla.

Aún cuando "los Guadalupanos" son reconocidos como el grupo tradicional de los sones, muchos de estos, no se sabe con certeza el origen y quien compuso dichas piezas; otras sin embargo ya han sido composiciones de "los Guadalupanos" y con el tiempo se han vuelto también parte del folclor de los pochutlecos. Actualmente los sones son tocados ya de otras maneras, con marimba, con grupo versátil de fiesta y hasta mezclados con música electrónica, de tal manera que siguen estando presentes en la vida cotidiana de los pochutlecos.

5.4 Santiago Pinotepa Nacional: Corazón azulejo de la Costa Chica.

Y que allí con mi morena con ardor y gusto fiero, zapateamos la chilena o el gallardo panadero y se me inflaman las venas al agitar el sombrero. Y que allí con mi morena con ardor y gusto fiero. Abel baños. Alma Costeña

5.4.1 Antecedentes e historia de la Comunidad

El municipio de Santiago Pinotepa Nacional pertenece al distrito de Jamiltepec, localizado al sureste del estado de Oaxaca, Jamiltepec se encuentra limitando al norte con el distrito de Putla, al sur con el océano Pacífico, al este con Juquila y al oeste con el estado de Guerrero.

El municipio de Pinotepa Nacional colinda al norte con los municipios de Santiago Llano Grande San Sebastián Ixcapa, San Sebastián Tlacamama y Pinotepa de Don Luis; al oeste con San Andrés Huaspaltepec y Santa María Huazolotitlán; al sur con el Océano Pacífico y al oeste con Santo Domingo Armenta, San José Estancia Grande y Santa María Cortijo.

Pinotepa significa en mexicano, hacia el cerro desmoronado. Etimología Pinolli = Casa desmoronada, polvo; Tepetl = Cerro; pan = hacia. Su nombre original viene del mixteco Ñuoco, "Ñu" es lugar y "oco" veinte, lugar del veinte, por ser veinte las familias que formaron Pinotepa en el siglo XI. 1

En el nombre se adopto la palabra Nacional para distinguirse de Pinotepa de Don Luis, otro poblado también de la región.

¹ Tomado de Rojas, M. (1999) Centro Recreativo en Pinotepa Nacional. Tesis de Licenciatura Facultad de Arquitectura UNAM. México.

Pinotepa Nacional pertenece a la región nombrada como la Costa Chica, territorio que comparte el estado de Oaxaca y Guerrero, se ha definido por distintos autores como el litoral comprendido entre Acapulco (Guerrero) y Puerto Ángel (Oaxaca), conformada por las estribaciones y los declives de la Sierra Madre del Sur, que se diluyen en extensas sabanas hasta las planicies de arenosas largas playas del Océano Pacífico².

Las principales localidades de mayor importancia son Collantes y el Ciruelo su actividad preponderante es la agricultura. El clima es caluroso y húmedo lo que da por resultado tierras fértiles donde se producen diversidad de frutos, semillas y plantas, como el limón, el cacahuate, ajonjolí, papaya, sandía y melón, aguacate, naranjo, tepehuaje, pochota, huachipile, eucalipto, guamuche, anona, huachipile, piñon y mucho más. En su fauna pueden encontrarse venado jabalí, mapache, tejón, iguana, vaca, caballos, burros, cabras, chivos, cerdos, gatos, perros y una gran variedad de aves y pescados³.

Dentro del Municipio de Pinotepa Nacional existen bellas e importantes playas y lagunas como Corralero, Minizio y Banco de Oro.

5.4.2 Cultura, Costumbres y Tradición.

Pinotepa Nacional es un lugar lleno de tradición, de colorido y de alegría, es un crisol cultural ya que en este lugar puede verse vivas y conjuntas las tres raíces del pueblo mexicano, puesto que convergen indígenas, sobre todo mixtecos; negros y la tradición europea traída por los españoles, dejando aquí a sus descendientes

² Israel Reyes Larrea, retoma el concepto de "Costa Chica" de Roberto Cervantes Delgado, Citado en *Matrifocalidad, queridato y crianza entre los afromestizos de la costa chica* María Cristina Díaz. CONACULTA México 2003. Para su libro *Costumbres y tradiciones de los pueblos negros de la Costa Chica de Oaxaca*.

³ Israel Reyes Larrea Costumbres y tradiciones de los pueblos negros de la Costa Chica de Oaxaca. CONACULTA, Gobierno del Estado de Oaxaca, México 2008.

criollos, y aunque aún hoy día negros e indígenas se han conservado como grupos genuinos, el mestizaje y la convivencia a dado lugar a una cultura mestiza llena de tradición, de contrapuntos, de sabor, de ritmo y de misticismo como en pocos lugares puede ser identificada tan bien como en este lugar.

Puede notarse con gran claridad las diferencias grupales y por tanto la pertenencia de grupo y la identidad, pues aún cuando Pinotepa Nacional es el centro de reunión, la comunidad indígena principalmente vive en las partes altas del municipio y tienen sus propias fiestas, costumbres y hasta bailes con ritmos tomados como exclusivos de la comunidad. También la comunidad negra ha encontrado su propio espacio a orillas del mar, donde puede observarse el dominio negro, la alegría y bullangería de la comunidad, de igual manera mantienen costumbres y fiestas propias de la comunidad. Sin embargo la convivencia que se da en el centro, en Pinotepa Nacional es un espectáculo de diversidad cultural, mestizo, misturado y colorido, las fiestas son la prueba más perfecta que hay de la influencia cultural y racial que se ocurrió en México y en este pueblo de Pinotepa Nacional

Las fiestas sobre salientes son en los meses de marzo a abril durante la semana santa. Se celebran las fiestas de semana santa con gran riqueza y colorido. Se inicia el jueves santo con una procesión, al día siguiente aparecen los flecheros mixtecos, que se pintan todo el cuerpo de blanco y luego se decoran con figuras de varios colores. A las cinco de la tarde empieza el vía crucis y aparecen los romanos y los nobles que se mezclan con la gente del pueblo para efectuar el ritual de la muerte de tata chuy como llaman a Jesucristo.

El 25 de Julio se celebra la fiesta del titular santo patrón del pueblo "Señor Santiago" hay carrera de caballos, feria y baile popular, donde no pueden faltar las singulares chilenas y los sones típicos de la región.

5.4.3 Traje Tradicional

El vestuario va de acuerdo a la localidad, ya que existe una indumentaria indígena y otra mestiza.

La indumentaria indígena consta huipil que es una prenda larga y amplia con un escote en forma de cuadro, con un variado adorno de figuras bordadas: como arañas, alacranes, tortugas, caballitos y cangrejos. En la terminación de los ángulos del cuello presenta también bordados de adorno y una serie de listones de color rojo y azul, adheridos a ala tela. También se lleva el pozahuanco, que es una falda o enredo para ser más exactos, tejido en telar de cintura con un diseño rayado de colores rojo, morado y azul; el color rojo es extraído de un árbol que en la comunidad es conocido como zamaxtle, el morado es de un caracol púrpura, que se recoge en las playas de Pinotepa y el color azul obtenido del arbusto del añil. Para sostener el pozahuanco usan una banda tejida de palma terminada en una tira de algodón llamada sollate. El peinado loo arreglan con un nudo en la parte frontal llamado tlacoyal y en la parte posterior se adornan con malacates, que son agujas para detener el cabello, estos tienen en un extremo borlas de seda roja, amarilla y azul. Usan argollas y collares de cuentas de oro y con corales y figuritas de plata. Los hombres usan cotón que les llega hasta la cintura con el cuello en forma de cuadro del cual salen dos borlas rojas una hacia delante y otra hacia atrás. Las mangas son de tres cuartos; el calzón llega hasta el suelo, se le hace un dobladillo. En la cintura se usa un ceñidor que le da una vuelta entera y cuelga hacia atrás, terminando con flecos e hilos de colores.

El vestuario que se utiliza actualmente como vestuario mestizo, fue tomado de la época colonial, en el cual la moda era usar una falda y camisas de punto de cruz, es decir, el traje se puede llamar corriente respecto al que usaba la gente rica. La falda que se usa es amplia circular de una tela satinada, siempre ha llevado listón, de un tono más fuerte que el de la falda, encaje, que en la gente rica era de seda y en la gente pobre de hilo de algodón, anteriormente se usaba un rebozo o una mantilla.

Así que actualmente la mujer usa una camisa de algodón bordada con chaquiras de letilla y en el centro un pavo real de 3 colores (azul marino, rey y cielo), una falda de razo delgado de de 6 metros, listón y encaje blanco, refajo de popelina blanca, con una tira bordada al final; zapatillas negras de piel, pañoleta del color que se quiera, alhajas de oro amarillo; los aretes pueden ser de jicarita, coral, farol o cuentas, cadena, pulseras o aros. El cabello va trenzado con listones del mismo color de la falda, se ponen una flor roja en el cabello, del lado izquierdo.

El hombre viste con sombrero de palma, el cotón y calzón de manta han sido cambiados por la camisa blanca de manga larga remangada, pantalón blanco de vestir, los huaraches han cambiado por zapatos de piel con agujetas. Cinturón negro y un paliacate rojo.

5.4.4 La Danza en la Costa Chica: los sones los juegos y las chilenas de Pinotepa Nacional

Las danzas en la costa Oaxaqueña, son más que un simple motivo de esparcimiento, significan un acontecimiento social importante y poseen además un profundo sentido mágico y religioso. El Danzante no baila para su diversión o la del público: sus danzas son una plegaria que invoca el apoyo de las fuerzas superiores,

que él considera dominan el mundo, para demostrar devoción y respeto a la divinidad.

En muchas danzas populares de la región, encontramos similitudes y constantes que las diferencian de expresiones culturales de otros lugares. Una de estas constantes es la costumbre indígena, reforzada por la influencia africana, que hace danzar exclusivamente a los hombres, aún cuándo las danzas contengan personajes femeninos. Sin embargo esto es más bien atribuido a toda la influencia represiva que la iglesia hizo sobre la cultura indígena y obviamente sobre los negros esclavos traídos por los españoles y que posteriormente huyen hacia la sierra, para años después instalarse en algunas partes de la costa de Oaxaca y Guerreo y algunas otras partes de la república mexicana. La iglesia no permitía de manera ninguna que las mujeres tomarán un papel público y menos en bailes de contoneos y contacto físico, incluso dentro de la labor de evangelización se utilizó el teatro como una herramienta para atraer a los indígenas, donde se representaban pasajes de la Biblia y las mujeres no podían participar en ello por considerarse impuro y de mal gusto; cosa no muy distinta a lo ocurrido con el teatro en Europa. . Otra constante es la aparición de dos personajes, el Pancho y la Minga, pareja a la que las diferentes historias de las danzas atribuyen distintos orígenes y atributos, pero coinciden en representarlos de manera semejante, como un rico ganadero y su esposa o como un capataz y su esposa, que según se dice, pues literalmente arreaba cual ganado a los esclavos negros, después trabajadores, en los ingenios azucareros, en las haciendas ganaderas y en la labores del campo.

Otro aspecto importante es el uso de máscaras en las danzas de la Costa, La mascara ha sido el resultado de la mezcla racial, ya se usaba en las danzas antes de la llegada de los españoles y tenían un sentido totalmente ritual, ligado en su

mayoría al culto de los muertos. En las danzas africanas también era usada, con un sentido ritual y de adoptar las características del personaje que se representaba; así que al paso del tiempo la máscara fue adquiriendo un importante papel en las danzas populares, ahora para representar a los europeos, de rostro blanco y barbado o bien a las fuerzas del mal con todos los atributos físicos del demonio.

En la costa hay un sin fin de danzas algunas con un sentido ritual muy fuerte que se bailan en ocasiones muy específicas, con música diversa e incluso separadas entre grupos raciales, Los bailes de los indígenas son en su mayoría son danzas, llenas de simbolismos y misticismo, donde se utilizan instrumentos como el huhuetl, sonajas y silbatos. Por su parte los negros mantienen ritmos y cantos, con un toque singular de la herencia africana, usando instrumentos principalmente de percusión, como el cajón y la artesa⁴ que también funciona como un instrumento de percusión al producir sonido con el baile sobre ella y algunos otros como la charrasca y el violín. Dando lugar a los **sones de artesa**, tradicionales en la comunidad negra, y aunque ha sido un genero olvidado y poco conocido, los negros poco a poco ganan terreno para ser reconocidos como parte fundamental de esta nación y de su cultura. Y dentro de la música de Pinotepa Nacional puede notarse esa influencia negra e indígena y a pesar de las influencias y combinaciones que existen, en la costa, aún se siguen conservando los bailes y la música típica tradicional.

En Pinotepa Nacional, se bailan también los sones, los juegos y las Chilenas.

Los sones: Al igual que en el resto del país, se refiere a un género de baile en el que se hace imitación referente a los animales que viven en el entorno y como se

.

⁴ La artesa es un bloque de madera, pesado y enorme que se usa como tarima para bailar y que produce un sonido de percusión que acompaña la música.

comportan. Se utiliza un sonido rítmico y alegre, con partes más vigorosas, donde regularmente se zapatea o se baila con mayor fuerza.

Los juegos: Es un baile que usa música rítmica con banda en la cual se imita el acto sexual, la copula entre los animales, regularmente se lo baila solo una pareja o se va alternando de tal manera que el espectador puede apreciar todos los movimientos que los bailarines hacen al imitar el proceso de apareamiento de los animales. Un aspecto de los juegos, es que también pueden representar situaciones, cosas o aspectos dentro de la sociedad de las cuales se hace mofa y burla, que a juicio social son incorrectas, inusuales o no aceptadas.

Algunos de estos juegos de mofa son el rumbero, refiriéndose a una persona loca, que hace locuras. Otro juego es el Chambé que significa tirado, sucio, en este baile bailan mujer con mujer hombre con hombre, como algo anormal, tirado, sucio. Haciendo alución a lo sucio que es establecer relaciones amorosas entre personas del mismo sexo y que por supuesto solo es permitido dentro del baile y como parte de una tradición y mofa de la situación⁵.

Los sones y los juegos regularmente van juntos y en Pinotepa aún se conservan muchos antiguos, pero también se continúa componiendo e innovando, ya que son del gusto de la comunidad.

Los más importantes son:

El son del panadero, que es uno de los más antiguos y que durante la colonia fue prohibido por su letra que a ojos de la iglesia, era lasciva, pecaminosa e incitaba a los malos pensamientos y acciones.

estos juegos.

-

⁵ Aunque durante la colonia se prohibió que las mujeres participaran en las danzas y representaciones teatrales, por ser considerado inicuo, dando lugar a que los papeles femeninos fueran interpretados por hombres; con el tiempo y la tradición católica esa práctica se mantuvo en muchas danzas y actualmente muchas de ellas tienen matices de esa tradición y la concepción religiosa de la sexualidad y la práctica amorosa como lo son algunos de

En este baile se simula como el panadero pasa de casa en casa a vender su pan y

las situaciones que se dan en la calle, los coqueteos y los dichos de las mujeres

hacia él en los cuales se hace alusión a su hombría y a lo mucho que le gustaría a la

mujer tener una relación con ese hombre o lo poco hombre que es para ello. Hoy día

solo se baila la música aunque se han rescatado algunos versos y otros han sido

compuestos más recientemente.

En este, los bailadores hacen un medio circulo, una de las bailadoras pasa con un

sombrero al centro y baila cadenciosamente "despertando" el interés de los hombres

asistentes hacia ella, así que busca a alguno que baile la parte vigorosa del son y

zapatee con ella, posteriormente esa hombre bailará solo y buscará una mujer para

continuar el baile, y así hasta que la música pare.

El son de topada: muchos sones no tienen nombre, la gente les llama de maneras

diversas dependiendo de la situación que se describe. En este son hombres y

mujeres bailan en parejas, se coquetean y se divierten, se hace una pausa donde la

banda deja de tocar y es cuando se pasa al frente. Se dicen versos que

regularmente tienen contenidos de carácter sexual, referentes al desempeño de los

hombres con ellas o viceversa. Haciendo burlas, reclamos, insinuaciones y

proposiciones sexuales. La mujer lo dice primero, después el hombre le contesta y

ella vuelve a contestar, pueden ser interminables hasta que alguien gane, pero

regularmente la mujer gana en las topadas.

Ejemplos de un verso de topada.

HOMBRE

MUJER

Agua le pido a mi Dios.

Sí yo comeré zacate,

149

para regar un plan que tengo, me quiero casar con dos, pero como las mantengo, solo que coman zacate, como una mula que tengo. y tu pencas del maguey para que estemos al parejo negro yo de mula y tú de buey.

Qué tanto lo cuidas negra, sí al cabo me lo has de dar, mejor le damos ahorita, no se te vaya a oxidar. Crece, crece zacatito, crece como vas creciendo, yo te creía más hombrecito, y apenas te está creciendo.

Después de decir un par de versos las parejas regresan a bailar olvidando el incidente, el enojo o la humillación.

Los juegos más importantes son

El Pato: En el se imita el proceso de apareamiento de estos animales hasta el acto en sí de la cópula, desde el cortejo, donde la pata incita al pato a seguirla, la monta y la pisa aleteando en el punto climático del proceso y el resultado de ello en algunos casos, con la obtención de un huevo.

La Vaca: Al igual que en el pato, hay una mujer que simula ser la vaca y se pasea cadenciosamente para que el toro la busque y la siga, en el zapateado cuando los dos están juntos, simula la alegría que se tiene por haber llegado a termino de la cópula.

Pero sin duda el ritmo más importante en Pinotepa Nacional y el resto de la Costa Chica es la Chilena, aunque se bailan todos juntos en las fiestas populares. .

La Chilena.

En la costa chica se práctica un género de baile conocido como chilena, es un ritmo que tiene influencias negras e indígenas, dando lugar a un ritmo netamente mestizo, se cantan y se bailan con fervor y picardía. Muchos estudiosos de la cultura costeña coinciden en que este género proviene de Chile, de ahí el nombre. Isaías Alanís estudioso de la música costeña plantea que, la chilena cantada y bailada en Oaxaca, Guerrero y Sudamérica, es una variante nueva de las tierras sureñas, que podríamos definir como un género cuyo antecedente es la cueca, canto y danza chilenos de origen peruano y con influencia morisca, en Perú se llama zambacueca y que por alteración se quedo zamacueca. En Chile se abrevió llamándola cueca, mientras que en Perú quedó como zamba o chilena. A raíz de la guerra de Chile contra Perú, en este último se eliminaron radicalmente estos nombres del baile al que se le dejo el nombre de marinera.

Hoy día no se sabe con seguridad como es que la Chilena llegó a la Costa Chica de México, existen diversas hipótesis, Moisés Ochoa, estudioso de la cultura costeña, citado por Isaías Alanís, asegura que este género musical, hizo su entrada triunfal en 1822, a través de la flota naval enviada por Bernardo O' Higgins, comandante del gobierno chileno, para apoyar al gobierno peruano en su lucha independentista. Posteriormente, bajo el mando del general Thomas Cocharante, se embarco a México, pero ya se había consumado la independencia, cosa que aprovecharon los marineros para hacer intercambios no sólo de comida, sexo y delicadezas menores, sino de este género que enraizó en los pueblos costeños.

Otra versión, es que la chilena entró vía Acapulco a mediados del siglo XIX, cuando ocurría la fiebre del oro en California. Los viajeros hacían una escala en Acapulco Alanís lo dice de una forma tan peculiar "y en medio de olor a sal madura en las cálidas noches

acapulqueñas, bares, aventuras eróticas, cuchilladas, balaceras, la chilena se quedó entre la población acapulqueña adquiriendo características peculiares y nuevas⁶

Es indudable que cada pueblo tiene su propia versión de los hechos, por ejemplo se dice que donde se encontró el Barco chileno encallado fue en la zona cotera cercana a Pinotepa Nacional y cuyos tripulantes se establecieron en las poblaciones cercanas dejando como herencia sus cantos y sus bailes, por su parte Carlos López Urrutia, historiador chileno, expone que en 1821 ancló en Acapulco un barco chileno con tripulantes de varias nacionalidades: chilenos, peruanos, ecuatorianos, entre otros, quienes estuvieron en el puerto una temporada y en cuyas fondas y tabernas se divertían cantando y bailando canciones y danzas diversas, entre las que predominó la cueca chilena, misma que los músicos locales aprendieron a tocar y quedó en el gusto de los costeños, misma que se transformaría para hacerse un ritmo alegre y único de la Costa Chica.

La Chilena al igual que la Cueca, se refieren al galanteo y conquista de la mujer, se observa el uso del pañuelo girándolo sobre la cabeza y el zapateado constante de los varones.

El ritmo de la Chilena es mucho más rápido y alegre que el de la Cueca, en la Cueca puede notarse la una gran elegancia que asemeja al desenvolvimiento del baile Flamenco, que seguramente fue transmitido a ese ritmo y que se conserva en la Chilena de hoy, siendo indiscutible la gran influencia negra que adquirió de los negros venidos de África y establecidos posteriormente en las costas Guerrerenses y Oaxaqueñas, la influencia indígena que dieron un toque rítmico y místicos a los bailes y por supuesto la

⁶ Isaías Alanís. *La Música de Guerrero. Del surco a la guitarra, conjuro y memorial.* Edit hojas de Amate. México 2005.

mestiza, para darle los matices que hoy presenta la indumentaria, el ritmo, las evoluciones y los versos que acompañan el baile⁷.

Algunos investigadores y personajes importantes de la comunidad, afirman que la chilena ya como un son mexicano, representa el cortejo del gallo y la gallina, una parte representa el asedio amoroso y el galanteo del macho a la hembra y la otra la consumación del acto sexual. El pañuelo representa la cresta o las plumas de la cola de dichas aves. De la misma manera los pasos han sufrido cambios, el zapateado de la chilena es vigoroso, aunque tiene partes de "descanso" que se refiere más bien a lapsos en la música donde el zapateado es más suave, sobre todo por parte de las mujeres, pues los hombres mantienen un paso fuerte y firme para mostrar su vigor, alegría y hasta su fortaleza y hombría, pues se está justamente en esa conquista amorosa, culminando con un son donde la pareja termina bailando un zapateado indicando que bailan de felicidad.

Los negros de la región practican bailes que se han considerado como pertenecientes al género de las chilenas, destacando entre ellos "el Son de Artesa" mencionado ya con anterioridad. La artesa como ya se explicaba, es un tronco grande de una sola pieza, similar a una canoa colocada de forma invertida, sobre unos palos, de tal manera que se encuentre levantada a unos centímetros del suelo; sobre la artesa bailan las parejas, de una en una, mientras los demás esperan su turno a un lado de la misma. El zapateado se acompaña con música de chilena ejecutada con violín, guitarra, un cajón y a veces con arpa, ejecutado de tal manera que el zapateado de los bailadores que van descalzos y la música forman unidad, lograda gracias a la resonancia de la artesa.

Así en Pinotepa Nacional y en sus alrededores la Chilena forma parte esencial de la cultura, existen chilenas descriptivas como las llama el maestro Baltazar Velasco, chilenero importantísimo oriundo de Pinotepa Nacional, cuyas composiciones son

_

⁷ Alfonso A. Moar Prudente. *Escrito sobre el origen de la Chilena en la Costa Chica*. Colección Personal 1996.

fotografías de la Costa Chica y de su bella Pinotepa Nacional, dichas de forma alegre y bullanguera que invitan a bailar y a cantar.

Existe un sin fin de Chilenas importantes en Pinotepa Nacional, por supuesto la más conocida es la dedicada a esta hermosa ciudad; durante las presentaciones el los Lunes del Cerro o en los eventos sociales se bailan muchas y muchos sones, pero los más importantes son

Chilena Pinotepa, que habla de lo bella que es la ciudad, de los caminos que hay que pasar y por supuesto como en toda chilena se trata de conquistar, de las mujeres lindas que habitan el lugar.

Los sones, los juegos y las chilenas, son lo tradicional, más con el tiempo la gama de ritmos y bailes que existen en Pinotepa Nacional y sus alrededores, es grande; a pesar de que estos se combinan con la diversidad musical que existe en el país y la que viene de fuera; la música aquí adquiere todo un sello de los costeños, algunos importantes como **el corrido**, que también tiene un toque costeño peculiar, con letras llenas de vivencias de historias que hablan de hechos importantes, heroicos, festivos y hasta trágicos.

Un ritmo con gran auge en estos últimos años que es el **merequetengue**, que es un ritmo negro al que ellos llamaron así por contener una letra complicada y cantada tan rápido que es un merequetengue decirla. Este ritmo surgió en los 70's, tuvo su auge con grupos como el Mar Azul, las Palmeras Negras de Pinotepa Nacional, los Guapachosos de la Costa y muchos otros, posteriormente dejó de escucharse y hoy día parece tomar fuerza mezclado con los nuevos ritmos como el tribal o el regueton, estando presente aún sin que lo sepamos en las fiestas de diversas ciudades de México

Capítulo 6

Método: Estudio Psicológico de la Danza una Implicación de la Vida Cotidiana y del Género

Capítulo 6.

6. MÉTODO: Estudio Psicológico de la Danza una Implicación de la Vida Cotidiana y del Género.

Cuando el no ser queda en suspenso se abre la vida ese paréntesis con un vagido universal de hambre

Mario Benedetti La Vida ese paréntesis (fragmento

Este estudio ha buscado dar indicios de que los fenómenos cotidianos, artísticos y culturales son sumamente importantes y relevantes en el estudio de la Psicología, que de ninguna manera son campo ajeno, exclusivo de las "ciencias sociales" y que podemos estudiarlos desde nuestra disciplina, con nuestros métodos y nuestra visión, aportando con ello información importante al estudio científico de la sociedad y de los individuos que la conforman.

Así el estudio de la danza desde la Psicología ha dado la oportunidad de evidenciar lo que sucede en nuestra sociedad desde un espacio tan cotidiano y relevante para nuestro pueblo, desde el simbolismo, puesto que es la manera en que nos manejamos y nos creamos, es decir que determina nuestras relaciones interpersonales, y con ello sociales. Toda interacción humana esta permeada por los aspectos psicológicos que caracterizan al ser humano: creencias, actitudes, afectos, rasgos de personalidad, identidad de género e identidad étnica y racial que nos diferencias como seres únicos y diferentes a pesar de las semejanzas que como individuos/seres humanos tenemos, la danza por supuesto es un escenario de la cotidianeidad y la interacción humana; siendo así un elemento importantísimo, una oportunidad de estudiar al ser humano como Human@, como un ser integral dentro de la realidad que el, ella mism@ va formando, creando y transformando; donde se recrea, se estudia y se reflexiona en relación a sí mism@, a los otr@s; así como al contexto sociocultural en el que esta inmerso.

Dentro de este estudio se buscó tener contacto directo con la población objeto de estudio, exaltar la importancia de los saberes de la gente, de sus vivencias –emociones y sentimientos ligados a la danza y que le dan sentido en su vida cotidiana a través de distintos simbolismos.- y de todo aquello que ellos y ellas tenían para decir, de tal manera que la información recaudada es, verídica, sentida y cotidiana; pues es ahí en lo cotidiano, es donde lo social y lo psicológico, la vida ocurre y donde se reproduce o se modifica.

Teniendo en cuenta a la danza como un espacio de construcción psicosocial, producto de la cultura; es la danza, un espacio desde el cual se pueden estudiar las relaciones sociales (cuales quiera que fueren; relaciones de poder, étnicas, de clase o de género), sus representaciones simbólicas y cualquier aspecto producto de la cultura (comunicación, intereses, sueños, poder, religiosos o educativos). Se plantea lo siguiente:

6.1 Pregunta de investigación

¿Cuál es la relación entre la representación simbólica de las relaciones de género en las danzas tradicionales de 3 regiones del estado de Oaxaca y su manifestación en las relaciones de género en la vida cotidiana en esas comunidades?

6.2 OBJETIVOS

6.2.10bjetivo General.

Explorar la relación entre la representación simbólica de las relaciones de género en danzas tradicionales de 3 regiones del estado de Oaxaca y su correspondencia con las relaciones de género en la vida cotidiana.

6.2.2 Objetivos específicos

- Explorar cuáles y de qué manera son las representaciones simbólicas de género en danzas tradicionales de 3 regiones del estado de Oaxaca (Huautla de Jiménez, San Pedro Pochutla y Santiago Pinotepa Nacional)
- Es decir, cómo dentro de las danzas se representan, la manera en que se conciben los roles de género de la comunidad a estudiar. (en cuanto a equidad, subordinación, relaciones de poder, por mencionar algunos)
- Cuáles son las manifestación de las relaciones de género (conductual y las interacciones sociales/expresión socioafectiva) en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de las comunidades de Huautla de Jiménez, San Pedro Pochutla y Santiago Pinotepa Nacional, del estado de Oaxaca (cap. 5).
- Explorar si hay relación entre las representaciones simbólicas de género en danzas tradicionales del estado de Oaxaca y las manifestaciones de las relaciones de género en la vida cotidiana de cada comunidad.

6.3 Tipo de estudio

Es un estudio exploratorio y descriptivo de campo, debido a que se indaga sobre una temática que aún necesita hacer profundizaciones en sus variables y particularidades. En este estudio, se trata de explorar cuáles son las representaciones simbólicas y las relaciones de género en las danzas tradicionales de Huautla de Jiménez, San Pedro Pochutla y Santiago Pinotepa Nacional en el Estado de Oaxaca y de que manera se relacionan en la vida cotidiana de esas comunidades.

6.4 Muestra.

El muestreo fue, no probabilístico de tipo intencional, debido a que se seleccionaron las poblaciones por cumplir con las características específicas para los objetivos de la presente investigación. Y por considerar a la danza un ejemplo típico y representativo de la danza en el Estado de Oaxaca.

En el caso de la comunidad de Huautla de Jiménez, se había tenido contacto anteriormente, facilitando la implementación de la investigación. En el caso de San Pedro Pohutla y Pinotepa Nacional aún cuándo el contacto no era tan cercano, se decidió tomarlas en cuenta, por la presencia y la importancia dancística, tradición y economía que tienen dentro del Estado.

Las danzas elegidas para este estudio y las poblaciones a las que pertenecen son las siguientes.

Tabla 1. Descripción de las Danzas estudiadas

Danza estudiada	Población	Localización
Sones Mazatecos	Municipio Huautla de	Región de la Cañada en
	Jiménez	el estado de Oaxaca
Sones de Pochutla	Municipio de San Pedro	Región de la Costa en el
	Pochutla	estado de Oaxaca
Sones, juegos y chilenas	Municipio de Santiago	Región de la Costa en la
de Pinotepa Nacional.	Pinotepa Nacional	llamada costa Chica del
		estado de Oaxaca

6.5 Sujetos

Con el propósito de tener una muestra homogénea y con el fin de darle respuesta al objetivo, que es cómo se simboliza la danza y cuáles son las relaciones de género.

Los sujetos se seleccionaron considerando:

- Todos tendrían que ser originarios de la comunidad
- Ser personas importantes para la comunidad por sus saberes en cuanto a las danzas.

En el caso de hombres y mujeres jóvenes.

Ser solteros (en las comunidades cuando una persona se casa, pasa a ser tomada como adulto aún cuando sean jóvenes, lo cual cambia la perspectiva de la vida en comunidad)

Así, la muestra para este estudio quedó conformada por 12 sujetos. Una mujer joven y una adulta por región, al igual que un hombre joven y un adulto por región. El rango de edades para las mujeres jóvenes es entre los 15 y los 24 años. El de los hombres jóvenes entre los 15 y los 20 años. En cuanto a los y las adultos/as, el rango de edad es para las mujeres entre los 53 y los 88 años; para los hombres entre los 47 y los 74 años.

En la tabla 2, puede observarse con mayor claridad las características de la muestra.

Tabla 2. Ficha de Identificación de la muestra estudiada por regiones.

Danza REGIÓN	Sujeto	Sexo	Edad	Edo. Civil	Escolaridad	Originario/a	Papel en la comunidad
Sones Mazatecos de	Anabelia (MJ1)	Mujer	24	Soltera	Estudiante Ingeniería UAP	Huautla de Jiménez	Fue bailadora en la casa de la cultura del municipio y participó en la celebración del Lunes

							del Cerro.
HUAUTLA							
	Serapia (MA2)	Mujer	53	Viuda	Profesora Normalista	Huautla de Jiménez	Profesora de primaria en escuela pública del municipio, ha participado en el rescate de la cultura en Huautla, escrito y traducido libros además de la letra de los sones. Junto con su esposo fallecido.
	Orlando (HJ3)	Hombre	15	Soltero	Secundaria	Huautla de Jiménez	Saxofonista en la banda del municipio, participante en la casa de la cultura y el lunes del cerro.
	Alfonso (HA4)	Hombre	47	Casado	Profesor Normalista	Huautla de Jiménez	Profesor normalista, imparte clases en escuela primaria del municipio, participa activamente en el rescate cultural de la cultura en Huautla, ha hecho investigación etnológica. Es bailadora en la casa
	Anahí (MJ5)	Mujer	17	Soltera	2° Bachillerato	San Pedro Pochutla	de la cultura del municipio y participa en la celebración del Lunes del Cerro.
Sones de POCHUTLA	Victoria (MA6)	Mujer	88	Casada	da 2° primaria San Pedro reconor comuni fiestas amigas leyenda comuni ser esp músico guadalı toca los Pochuti		Fue comerciante, reconocida en la comunidad por organizar fiestas con su grupo de amigas, saber, historias y leyendas de la comunidad además de ser esposa de uno de los músicos de los guadalupanos, grupo que toca los sones de Pochutla
	Vicente (HJ7)	Hombre	20	Soltero	Bachillerato	San Pedro Pochutla	Bailador en la casa de la cultura del municipio, participante en las celebraciones de los lunes del cerro y promotor de cultura infantil
	Aurelio (HA8)	Hombre	74	Casado	Primeros años de primaria	San Pedro Pochutla	Músico del grupo tradicional del municipio, los guadalupanos. Compositor de sones de Pochutla y coplero.
	Selene (MJ9)	Mujer	15	Soltera	Secundaria	Santiago Pinotepa Nacional	Es bailadora en la casa de la cultura del municipio y participa en la celebración del Lunes del Cerro.
Sones, juegos	Nono (MA10)	Mujer	59	Casada	Primaria	Santiago Pinotepa Nacional	Fue bailadora por muchos años en la comunidad, participó en la celebración del Lunes del Cerro, es conocida por toda la gente de la comunidad como una buena bailadora y persona respetable.
y Chilenas PINOTEPA	Heliesib (HJ11)	Hombre	16	Soltero	2° Bachillerato	Santiago Pinotepa Nacional	Bailador en la casa de la cultura, participa en los Lunes del Cerro, perteneciente a una de las familias más reconocidas por estar

						presentes en los acontecimientos del pueblo, bailan, escriben y saben historias y leyendas sobre su comunidad
Juanelo (HA12)	Hombre	70	Viudo	Primaria	Santiago Pinotepa Nacional	Es un reconocido bailador en la región participó en los Lunes del Cerro desde muy joven, se ha dedicado a entrenar gente, a investigar sobre los bailes. Tiene un importante papel en la comunidad por ser una de las personas preocupadas por rescatar las tradiciones.

6.6 Materiales y elaboración de instrumentos.

Se elaboró una entrevista focalizada semi estructurada por considerarse la técnica más idónea para el logro de lo objetivo deseado, ya que este instrumento permite captar información abundante y básica, sobre todo cuando ésta es escasa y además no puede conseguirse por otras técnicas.

Como se sabe para la entrevista semi estructurada es necesario contar con una serie de categorías como ejes de análisis las cuales cuentan con una guía de preguntas abiertas, en esta investigación fueron las siguientes.

1. Importancia de la danza dentro de la comunidad. (DC) Explora cual es la importancia social de la danza, el papel que juega en los acontecimientos importantes de la comunidad y de que manera se ven reflejados en sus bailes.

- ♯ ¿Porqué bailan, que importancia tiene para la comunidad la danza?
- ☐ ¿Qué se baila, cuál es la danza tradicional de esta comunidad?
- # ¿Tiene algún fin el baile que presentan?

- 2. Proceso histórico de la danza. (HD) Explora cual ha sido el desarrollo de la danza en la comunidad; si es igual en la actualidad o ha cambiado con el tiempo, de qué manera se ha modificado.
- ¿Usted cree que la danza (especificar cual dependiendo de la región) es igual, se baila de la misma manera que hace algunos años? ¿Si ha cambiado, en qué?
- # ¿Porque cree que se ha o no modificado?
- # ¿La gente que la baila ha cambiado o sigue siendo igual que hace tiempo?
- # ¿La comunidad en general ha cambiado?
- # ¿Esto tendrá que ver con como se baila ahora la danza?
- # ¿Para qué, Porqué cree que aún se siga bailando esta danza?
- ¿Cuál es la diferencia de entre esta danza y algún otro baile que se realice en fiestas o reuniones, dentro de la misma comunidad?
- 3. Elementos culturales nuevos dentro de la danza. (CND) Explora qué sucesos y de qué manera han influido en la danza, a qué se han debido; sí se han incluido elementos culturales nuevos en ella (música, vestuario, significado, mensaje, el papel social)

- ¿Con la partida de la gente a hacia otros lugares ha cambiado la danza (vestuario, música, accesorios)?
- ‡ ¿La participación en la Guelaguetza ha modificado la danza?
- ¿Es lo mismo lo que se baila en la comunidad que lo que se presenta en otros lugares?
- 4. Significado de la danza. (SD) Explora sí existe algún significado en específico de esta danza para la comunidad, el mensaje que busca transmitir y si cada movimiento o elemento dentro de ella tiene un papel en especial.
- # ¿Qué trata de representarse con la danza, originalmente que representa?
- # ¿Los movimientos tienen algún significado específico?
- # ¿La vestimenta es especial para la danza?
- # ¿Tiene un significado en especial la vestimenta?
- 5. Semejanza de la danza con la cotidianeidad. (SC) Explora sí el baile, tiene semejanza con las vivencias cotidianas, es decir, con las actividades que se realizan, la manera en que se relacionan, el entorno social y natural.
- Usted cree que tiene algo que ver lo que se baila con la manera en que la gente vive en esta comunidad?
- La danza puede decirnos algo de la manera en que se vive en esta comunidad?

- # ¿En la danza se observan cosas importantes para la comunidad?
- ¿La manera en que se relacionan en el baile es semejante a la manera en que se relacionan normalmente, cuando no están bailando?
- # ¿La danza tradicional tiene que ver con otras actividades de la comunidad?
- 6. Papeles de hombres y mujeres en la danza y en la cotidianeidad. (PHM)
 Explora cuáles son los roles y el comportamiento que hombres y mujeres desempeñan dentro de la danza. De igual manera cuales son los roles sociales y los comportamientos de hombres y mujeres en la vida cotidiana.
 - # ¿Cómo se comportan los hombres dentro de la danza?
 - # ¿Cómo se comportan las mujeres dentro de la danza?
 - # ¿Quién lleva el papel más importante?
- # ¿Es igual cuando no están bailando?
- ¿Se relacionan (hombres y mujeres) de la misma manera cuando bailan que cuando no lo están haciendo?
- Las actividades que realizan hombres y mujeres dentro de la danza son las mismas?
- # ¿Los papeles de hombres y mujeres han cambiado?
- 7. Identificación y significado del bailador/a (sujeto) con la danza. (ISB) Explora la relación del bailador, bailadora con la danza, la manera en que la vive y se identifica con las cosas que pasan dentro de ella, lo que aporta o no y los significados propios que puede darle a los acontecimientos dentro de ella.

- ♯ ¿Usted porque baila, que importancia tiene para usted participar en esta danza?
- # ¿Qué tiene que ver con usted la danza?
- # ¿La danza le aporta algo a su persona?
- # ¿Esto que ve y vive en la danza tiene que ver con su vida cotidiana?
- **II** ¿Cree usted que este representado en el baile?
- # ¿Cómo percibe el ambiente dentro del baile?
- 8. Futuro de la danza en la comunidad. (FD) Explora las perspectivas que tienen los bailadores a futuro de esta práctica, qué opinan y cuál es su papel dentro de ello.
- ☐ ¿Qué cree, que va a pasar con esta danza en un tiempo más?
- # ¿Cómo cree que pueda apoyar a la danza?

Posteriormente se realizo la trascripción y análisis de la entrevista, cabe mencionar que para la realización de este instrumento se consultó a personas conocedoras del tema y en la elaboración de instrumentos.

Se utilizaron también audio grabaciones con las entrevistas y fotografías que ayudan a percibir de manera gráfica lo que se exploró. Así como un elemento de apoyo videos filmaciones de danzas de cada región, algunas ya existentes y otras que se realizaron en esta investigación.

Dentro de los materiales se encontraron, el guión de entrevista, grabadora de bolsillo, video casetes, cámara fotográfica y de video. Así como lo necesario para la trascripción de las entrevistas.

6.7 Procedimiento

Se acudió en varias ocasiones a las comunidades, por dos cuestiones, la primera con el fin de recaudar información sobre la historia de las comunidades, festividades y material que pusiera servir para la investigación y sobre todo para establecer contacto con algunas personas para posteriormente realizar las entrevistas; la otra fue por la falta de recursos, para permanecer largo tiempo en las comunidades, por ello hubo que ir, volver, obtener recurso y nuevamente regresar. Una vez que se tuvo la entrevista con las categorías definidas, se volvió a las comunidades ahora por un tiempo más prolongado, de mes y medio, en el cual se realizaron las entrevistas, con un recorrido, planeado por los tiempos de trayecto y la dificultad para llegar a algunas de estas comunidades, debido a las condiciones geográficas, económicas, por las que hay corridas especiales para los autobuses. El recorrido en la fase de las entrevistas fue el siguiente:

- **#** Ciudad de México Oaxaca. (recorrido seis horas) Donde se permaneció un par de días, con el fin de obtener imágenes e información de la Guelaguetza, que en ese momento se realizaba en la ciudad.
- Daxaca, Oaxaca- San Jerónimo Tecóatl (recorrido 5 horas) Comunidad de la sierra Mazateca cercana a Huautla de Jiménez, donde se tuvo el contacto con una familia que ofreció hospedaje¹. Para salir cada mañana muy temprano a Huautla de Jiménez que se encuentra a 2horas de este poblado, lo que implicó

Resultó de gran importancia que la estancia fuera con familias de las comunidades, pues así pudo observarse con mayor cercanía la convivencia social y ser partícipe de ello, además de las largas charlas y vivencias en todas las comunidades

168

- traslados diarios de ida y vuelta por 2 semanas, para la realización de las entrevista. (En ocasiones donde se requirió permanecer en Huautla por algunos días se contó con el apoyo de los contactos de la comunidad)
- San Jerónimo Tecóatl Oaxaca, Oaxaca. (recorrido 5 horas) Esto con el fin, solo de hacer el traslado hacia la costa, ya que como Huautla se encuentra en la sierra, es necesario bajar al centro del Estado y de ahí partir hacia cualquier otro punto también del Estado.
- Marca, Oaxaca San Pedro Pochutla (recorrido 7 horas) El traslado hacia el municipio de San Pedro Pochutla, solo puede hacerse por la noche, así que la llegada a la comunidad es muy temprano. La estancia en este lugar fue un poco más complicada al principio, pues no se contaba con hospedaje accesible y había pocos recursos. Finalmente se obtuvo el apoyo de la Secretaria de Cultura del Municipio de San Pedro Pochutla, ofreciendo hospedaje en su casa. De tal manera que la estancia en la comunidad fue de dos semanas, en las cuales se realizaron las entrevistas, a diversas personas de la comunidad.
- San Pedro Pochutla Santiago Pinotepa Nacional (recorrido 5 horas) La estancia en este lugar también fue un poco complicada al principio, pues no se contaba con un contacto directo para hospedaje, así que durante 2 días la estancia fue en un hotel; posteriormente, el alojamiento fue accesible con una familia de la comunidad, donde se permaneció el resto de las dos semanas destinadas para la realización de las entrevistas.
- Santiago Pinotepa Nacional Ciudad de México D.F. (Recorrido 14 horas) De vuelta en el D.F lo que aconteció fue, por un lado, organizar la información obtenida y comenzar a diseñar los contenidos en los capítulos de la investigación.

En cuanto a la realización de la entrevistas, se realizaron en lugares donde pudieran, sentirse cómodos; regularmente en algún sitio de las casas de los participantes. La duración fue aproximadamente de entre 40 minutos y 1:15 horas. Al finalizar cada entrevista, se preguntó sí deseaban agregar algo más y se les agradeció su participación. Posteriormente se organizaron las entrevistas por región, se transcribieron en su totalidad, usando guiones para señalar las intervenciones; el uso de letras cursivas para señalar las respuestas de los y las entrevistados/as y en algunas ocasiones guiones largos y claves de nombres cuando alguien más intervenía (ver anexo B), porque aún cuando la entrevista era dirigida hacia una persona en particular, la visita fue un acontecimiento familiar, convirtiéndose para much@s, en la oportunidad de recordar o de escuchar a sus padres o sus abuel@s que hablaban de la historia de su pueblo. Todo esto para posteriormente hacer un análisis y síntesis de los resultados.

Capítulo 7

Análisis y Resultados. La Danza una Representación Simbólica de la Vida Cotidiana

Capítulo 7.

7. Análisis y Resultados La Danza una representación simbólica de la vida Cotidiana.

Una vez que se realizó el vaciado de los datos, se comenzó el análisis de datos, un proceso complicado y un trabajo arduo. Se logró concretar de la siguiente manera.

7.1 Análisis de Resultados. Procedimiento

Dado que el estudio fue de tipo cualitativo y se pretendió obtener información directa de quienes participan del proceso dancístico y su importancia en las comunidades; con ello identificar las representaciones simbólicas de las relaciones de género en la danza y su manifestación en la vida cotidiana, considerando las especificidades socioculturales de cada comunidad en cuanto al tema; se hizo uso de la entrevista organizada en 8 ejes analíticos (Anexo A):

- 1. Importancia de la danza dentro de la comunidad (DC). Explora cual es la importancia social de la danza, el papel que juega en los acontecimientos importantes de la comunidad y de que manera se ven reflejados en sus bailes.
- 2. Proceso histórico de la danza (HD). Explora cual ha sido el desarrollo de la danza en la comunidad a través del tiempo; si es igual en la actualidad o ha cambiado con el tiempo, de qué manera se ha modificado y si existen sucesos que la hayan modificado.
- 3. Elementos culturales nuevos dentro de la danza (CND). Explora qué sucesos y de qué manera han influido en la danza, a qué se han debido; sí se han incluido

elementos culturales nuevos en ella. (música, vestuario, significado, mensaje, el papel social)

- 4. Significado de la danza (SD). Explora sí existe algún significado en específico de esta danza para la comunidad, el mensaje que busca transmitir y si cada movimiento o elemento dentro de ella tiene un papel o un significado en especial.
- 5. Semejanza de la danza con la cotidianeidad (SC). Explora sí el baile, tiene semejanza con las vivencias cotidianas, es decir, con las actividades que se realizan a diario, la manera en que se relacionan, el entorno social y natural.
- 6. Papeles de hombres y mujeres en la danza y en la cotidianeidad (PHM). Explora cuáles son los roles y el comportamiento que hombres y mujeres desempeñan dentro de la danza. De igual manera cuales son los roles sociales y los comportamientos que tienen en la vida cotidiana y cómo se manifiestan en la danza.
- 7. Identificación y significado del bailador/a (sujeto) con la danza (ISB). Explora la relación del bailador, bailadora con la danza, la manera en que la vive y se identifica con las cosas que pasan dentro, lo que le aporta o no y los significados propios que da a los acontecimientos dentro de ella.
- 8. Futuro de la danza en la comunidad (FD). Explora las perspectivas que tienen los bailadores a futuro de esta práctica, qué opinan y cuál es su papel dentro de ello.

Estas categorías permitieron hacer un vaciado por eje de análisis de cada sujeto, hacer una comparación entre hombres adultos y jóvenes; mujeres adultas y jóvenes de cada región, permitiendo observar las similitudes y las diferencias para cada región, sexo e

incluso la edad. El anexo C se presenta un ejemplo de cómo se estructuró el vaciado por ejes de análisis por sujeto y compilación por sexo.

Una vez realizado este vaciado se procedió a hacer un análisis del contenido, lo cual permitió identificar y agrupar conceptos, ideas o situaciones relevantes de manera más detallada, se realizaron 8 tablas, una por cada una de las categorías, agrupando conceptos y respuestas de los sujetos. En ellas puede observarse también qué aspectos resultaron ser relevantes en cada región o para cada sujeto.

7.2 RESULTADOS.

Existen muchos factores alrededor de la danza, factores, económicos, sociales personales e históricos en su desarrollo, que a través del tiempo han jugado un papel importante, así que iremos desglosándolos con la ayuda de las categorías ejes de análisis.

1. Importancia de la danza en la comunidad. (DC)

La importancia de las danzas tradicionales en las poblaciones estudiadas, radica en el fortalecimiento de la vida en comunidad. Se baila por tradición, costumbre, es parte del folklore. La danza también refuerza la identidad, la pertenencia, la cohesión o la idiosincrasia del pueblo, con elementos como la lengua o el vestido.

Específicamente en las regiones de Huautla de Jiménez y Pinotepa Nacional, el baile es también Ritual, ya que en ambas regiones la presencia de población indígena es muy importante, la cosmovisión y la forma de ver la vida se encuentran reflejadas en las

costumbres y en este caso en la concepción del baile. La tabla 3 muestra justamente en que radica la importancia de la danza para las comunidades.

Tabla 3. Categoría 1. Importancia de la Danza en la comunidad (DC)

Sub categoría		Н	uautla d	e Jimén	ez		Pocl	hutla		Pinotepa			
		MJ1	MA2	HJ3	HA4	MJ5	MA6	HJ7	HA8	MJ9	MA10	HJ11	HA12
Importancia para la	Identidad	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
comunidad	Cohesión	0	0		0		0						
	Fortalecimiento de lazos sociales	0	0	0	0		0			0	0		0
Se baila por	Tradición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Costumbre	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Ritual		0		0								0
	Folklore	0			0				0				0
Se baila en	Bodas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bautizos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fiestas Patronales		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cambios de mando				0				0			0	0
	Todas las fiestas					0	0	0	0	0	0	0	0
	Guelaguetza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Los bailes tradicionales tienen un espacio específico dentro de la vida social de los habitantes de estas tres regiones, estos eventos están relacionados con fiestas en las cuales se afianzan los lazos sociales y familiares, como las bodas, o los bautizos, las fiestas del santo patrono de la comunidad, los cambios de autoridad, que para la vida en comunidad son vitales, las de festejo como los festivales estatales o los fandangos; donde se reúnen de diversas regiones del estado o en el caso de la costa los pueblos costeños. Y por supuesto las referentes a la convivencia social como los cumpleaños, bienvenidas o cualquier reunión de amigos o familiares.

Así pues vemos que la danza es esencial en la vida comunitaria, pues además de ser un eje en la cohesión es además un espacio de identificación, del sentirse parte de algo, el baile, la danza es también parte de la identidad cultural de un pueblo.

Dentro de estos pueblos que en su ejercicio cotidiano está el baile, es sin duda un elemento básico, como vemos también en el fortalecimiento de los lazos sociales; pues como se ha mencionado, se baila en múltiples ocasiones sobre todo en aquellas en las cuales los lazos sociales se definen, es decir, ser compadres, esposos, padrinos, autoridades o parte de la comunidad que celebra en torno a algo.

2. Proceso Histórico de la Danza (HD)

La relación de la danza con los procesos sociales resulta compleja, pues las conexiones son de diferentes modos y por diversos frentes, cambiantes en tiempo y espacio, debido a los procesos históricos y sociales que se han ido viviendo tanto en las comunidades como fuera de ellas; lo que como consecuencia ha modificado la danza, la costumbre y el entorno.

Desde la perspectiva de los entrevistados, la danza, el baile en sus comunidades ha cambiado en varios aspectos. Primeramente, en que los instrumentos utilizados para la interpretación de la música ya no son los originales, en algunas ocasiones las piezas son interpretadas también por de otras formas o mezcladas con otros géneros de música o agrupaciones como el mariachi.

Otro aspecto importante es también la Lengua, en aquellas regiones donde la presencia indígena ha sido importante, la lengua indígena en algunos lugares ha sido sustituida por el español, en algunos otros lugares conviven ambas lenguas y la población es bilingüe; los bailes y piezas musicales que tienen letra han cambiado de lengua, ya sea de lengua indígena a español o viceversa.

Un aspecto también que relevante para este análisis es que, desde la perspectiva de los participantes, el significado que la gente le da al baile ha cambiado y eso se refiere a la

importancia que tiene, las opiniones que hay entorno a ello desde un aburrimiento hasta un cierto desprecio por las tradiciones. En la tabla 4 se puede observar la relación que hay de este aspecto para cada persona.

Tabla 4. Categoría 2 Proceso histórico de la danza. (HD)

Sub categoría		I	luautla d	e Jimén	ez		Pocl	nutla		Pinotepa				
			MA2	HJ3	HA4	MJ5	MA6	HJ7	HA8	MJ9	MA10	HJ11	HA12	
La danza ha cambiado en	La música instrumentos utilizados en la interpretación	0		0	0	0	0		0			0	0	
	Lengua		0		0								0	
	Importancia del Significado para la gente	0	0	0		0		0	0			0	0	
	Originalidad del baile	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
Se ha modificado	Globalización de la vida	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	
por	Nuevos géneros de música	0	0	0		0	0		0		0		0	
	Modernidad y Urbanizaciòn	0		0	0	0	0		0	0				
	Intercambio Cultural	0		0	0	0	0		0			0	0	
	Migración	0			0	0			0					
	Pobreza.	0			0					0		0	0	
Cambios en la comunidad	Respeto a la tradición	0	0	0			0	0	0		0		0	
	Ideas Modernas	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
	Roles de Gènero	0		0	0		0		0		0	0	0	
	Adicciones												0	
	Inseguridad											0		

En el caso de Huautla de Jiménez como el baile es parte de un ritual, en especial cuando se trata de bodas, se habla de todo lo que encierra la ejecución del baile, el buscar un bien para la nueva pareja, la bienvenida a la nueva familia y por supuesto el afianzar los lazos sociales; los participantes plantean que para algunos no importa y ya no quieren hacerlo o lo hacen de mala manera.

Existe una fuerte preocupación porque las nuevas generaciones vean a las tradiciones con respeto, pues el significado que le dan los jóvenes al baile, desde la perspectiva de los adultos ha cambiado, ahora hay interés por otras cuestiones, otra música, otros bailes, otras culturas. También se menciona que el baile ha cambiado que los pasos y la música han cambiado que ya no es como hace años.

Todos estos cambios plantean, se han debido a la Globalización de la vida, que es justamente, el buscar homogeneizar a las personas, a las comunidades y a las culturas vestirnos, hablar y comportarnos de la misma manera. Así la modernización, urbanización, economía o el intercambio cultural, relacionados entre sí, han influido también en el proceso de modificación no solo de la danza, sino de la vida en las comunidades; algunas desde la visión de los pobladores como positivas otras negativas. . La migración es un aspecto sumamente importante, pues es bien sabido que el estado de Oaxaca es uno de los estados más pobres del país, lo que ha traído como consecuencia que los pobladores partan de sus lugares de origen hacia las grandes ciudades y a los Estados Unidos. Generando así un gran desplazamiento poblacional, dejando en algunos lugares comunidades enteras pobladas solo por mujeres, niños y ancianos. En los casos de las poblaciones estudiadas, cuando los y las migrantes vuelven a sus comunidades llevan consigo más que su presencia, pues la vestimenta, las modas e incluso formas de ver la vida muy distintas a las que se ven en las comunidades.

Así pues la pobreza, la migración y la globalización, han influido en la pérdida de la lengua, cambios en el vestuario e incluso en que pueda percibirse cierto desprecio por las tradiciones, pues lo moderno, lo desechable, el poder y el dinero son valores de la sociedad moderna, poniendo a las costumbres y la vida en comunidad como un modelo poco atractivo para seguir. La violencia y las adicciones también son aspectos que comienzan a hacerse presentes en la región la inseguridad, las badas, los asaltos y las

trifulcas, que en los últimos tiempos se hacen presentes en todo el país y que estas comunidades no son la excepción; van cambiando también el ritmo de las comunidades, los intereses y las visiones.

MJ1. Pues yo creo que los cambios tienen que ver mucho a la entrada de muchas cosas que vienen de la ciudad, de la urbanización, ya pues, ya se ha perdido, un poco más la esencia de lo que es la región mazateca ¿no? Que la identidad cultural se va perdiendo. Pues no sé, como había dicho, la urbanización de la región, la entrada de otro tipo de música, a los jóvenes ya no les gusta la música autóctona de aquí, entonces, pues ya van cambiando los gustos ya hay otro sentido.

La gente, Sí ha cambiado mucho. Pues yo creo se sigue bailando nada más por tradición, que porque por ejemplo, en las fiestas, pues ya se baila, los papás te agarran y te ponen a bailar y... pero así en mucho... pues muchos, creo, se hace más por compromiso, bueno, hay personas que todavía sí les interesa pero la mayoría ya no. Pues no sé, como había dicho, la urbanización de la región, la entrada de otro tipo de música, a los jóvenes ya no les gusta la música autóctona de aquí, entonces, pues ya van cambiando los gustos ya hay otro sentido. Pues yo creo que es parte del desarrollo de la comunidad, entonces a veces por las necesidades, por la entrada de nuevas culturas, pues si ves ahora, las señoras ya no usan vestido, yo creo que es mucho la entrada de otras culturas

Más contradictoriamente también se han generado cambios que también son parte de la historia y la vida de estos pueblos, pues ahora podemos ver la convivencia entre lo ancestral, lo tradicional y la modernidad, pues la migración también ha llevado a la convivencia de la lengua indígena, el español y el ingles, los ritmos americanos como el Jazz, el fonk o incluso el hip hop conviviendo con la banda tradicional, el violín del zapateado o las trompetas de las chilenas, generando también misturas culturales ricas. Resulta curioso también poder encontrar mezclas regionales, pues la migración también se ha dado al interior del estado llevando consigo costumbres y formas de ser muy diversas, así podemos encontrar gente del Istmo de Tehuantepec, con una cultura zapoteca muy arraigada en la comunidad de San Pedro Pochutla, llevando acabo sus velas istmeñas y que sin duda han causado un impacto positivo y negativo desde la visión de las personas que habitan el lugar. El turismo y las inversiones extranjeras en las

regiones también ha sido un aspecto importante en los cambios de la vida cotidiana. Desde tener que cubrir sus tradiciones, pues la gran curiosidad y deseo de ver de que se trata resulta hasta cierto punto, molesta para la gente; hasta adoptar formas de ser y ver el mundo.

MJ5: Por, los mismos, como te puedo decir, como se llama, por los mismos cambios de cultura, por ejemplo como Pochutla se caracteriza por ser muy hospitalario, recibe a mucha gente de otros lados, entonces la cultura se ha ido mezclando y cambiando y mucha gente este... adapta las culturas de otros lados, talvez porque les llame la atención; el mismo ejemplo, bueno, es un ejemplo grande, hay muchas personas del Istmo que están aquí en Pochutla, entonces ya en varias bodas va mucha gente Istemeña y ya llevan sus tradiciones y la gente de aquí lo acepta pues.
Muchos, muchos, y luego también extranjeros, también extranjeros, luego, se van también gente de

aquí al extranjero y al regresar ¡huy! Ya traen, nuevas cosas, cambio, cultura y aparte de que luego ya no aceptan la cultura así como es, ya la transforman.

Algunos de los aspectos que consideran como positivos es que, la modernidad y la urbanización han llevado consigo cambios; en la concepción del papel de las mujeres en la familia y sus derechos. Ha resultado una batalla fuerte pues en comunidades sobre todo de la sierra, existe un grave problema de violencia, sobre todo hacia las mujeres y los niños; alcoholismo que es visto como normal y ante lo que no hay nada que hacer. Sin embargo, hoy día las mujeres estudian, trabajan fuera del ámbito del hogar, mantienen familias y comienzan a ocupar espacios en la vida comunitaria, que poco a poco han ido generando pequeños cambios en lo cotidiano; los cuales pueden notarse en la danza, como por ejemplo en la manera de ejecutar algunos pasos y movimientos. Que por supuesto varían también dependiendo de la región, pues las poblaciones y sus costumbres son diferentes aunque mantengan cosas en común.

HJ3. Y la gente aquí, pues sí, lógico que sí ha cambiado, sí ha cambiado su forma de pensar y muchas veces hasta eso, en algunos lugares ya no se baila, se pierde ¡pues

Pues sí, a menos sí ha cambiado un poco, le digo, a menos las mujeres ya no son sumisas, sí todo va cambiando dentro de la sociedad y a menos pues no, en ese aspecto no se baila igual. Pues se sigue bailando, pues precisamente para no perder la costumbre ¿no? ya es una costumbre, ahora, en cualquier fiesta, en cualquier, en donde sea pues se baila.

No, pues no, no es lo mismo bailar un son u otra cosa, porque, pues como es una tradición, yo digo que se le tiene que tener respeto ¿no? Y así lo vemos, en un ambiente de respeto, hacia la misma música y hacia la misma tradición.

Sin embargo, aún cuando las condiciones, el entorno y la gente han cambiado, plantean que el significado ha perdurado, las tradiciones han seguido, se han enriquecido en muchos casos y siguen siendo parte de la historia de sus comunidades.

3. Elementos Culturales Nuevos en la Danza (CND)

Los procesos sociales y temporales antes descritos, han traído consigo cambios en la ejecución y la percepción de la danza, transformando algunos elementos y o adoptando nuevos.

Estos nuevos elementos nuevos, han sido introducidos de diferentes partes, por migrantes del propio estado como ya se mencionaba, istmeños que se han trasladado a otros lugares como en este caso a Pochutla, los tuxtepeños a Huautla, a la venta de bordados y ropa, que han resultado del gusto de los huatlecos. Y en general la migración de los lugareños a las ciudades y a Estados Unidos, trayendo consigo sin número de cambios, ropa gabacha como la llaman, aparatos electrónicos, nueva música, lenguaje y formas de ver la vida.

El turismo es un aspecto importante en el Estado de Oaxaca, pero en estas regiones tiene un comportamientos singular., en el caso de Huautla de Jiménez en la búsqueda de la ceremonia de honguitos y los rituales de muertos, y que tras el encantamiento por la cultura mazateca se han quedado a vivir en la región. En los casos de Pochutla y Pinotepa, al ser regiones de la costa, las inversiones extranjeras son muy comunes en la zona, puede encontrarse diversidad de extranjeros viviendo en la región y conviviendo con la gente, dedicándose a la rama restaurantera y hotelera; así también es abundante el turismo que vacaciona y visita la región

La tabla 5 muestra lo que cada participante ha identificado como modificaciones o novedades dentro del baile, así como la diferencia que existe entre el baile que se presenta en la fiesta del Lunes del Cerro o Guelaguetza y lo bailado en la comunidad.

Tabla 5 Categoría 3 Elementos culturales nuevos dentro de la danza. (CND)

Sub categoría		Н	luautla d	e Jimén	ez		Pocl	hutla		Pinotepa				
			MA2	HJ3	HA4	MJ5	MA6	HJ7	HA8	MJ9	MA10	HJ11	HA12	
FI	Pasos	0		0			0		0		0		⊚	
Elementos nuevos en la	Vestuario	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
danza	Accesorios	0			0	0		0	0				0	
	Música	0	0	0	0				0		0		0	
	Introducción de elementos de otros lugares	0			0	0	0	0	0			0	0	
Diferencias entre	Tiempo de ejecución		0	0	0		0		0	0			0	
Guelaguetza	Sentimiento	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
lunes del Cerro y la danza en la comunidad	Libertad de la ejecución	0	0		0	0	0		0			0	0	
	Coreografía (guelaguetza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Comercialización de la guelaguetza				0		0		0				0	

En cuanto a los pasos, en general, desde la visión de los pobladores han tenido pocas modificaciones, que varían de acuerdo a la región. Sin embargo, en lo general se refieren a movimientos y ademanes que se han dejado de hacer con el paso del tiempo. En la región de Huautla de Jiménez se han dejado de hacer algunos movimientos y ademanes, como en el caso de las mujeres, tomar el huipil al bailar y en algunos casos agachar la cabeza mientras se baila frente al hombre. Los participantes comentan que

ahora se hacen pasos de una manera graciosa, ya que los saltan. Los pasos originales se han mezclado con pasos de otros ritmos musicales como la banda y el ska, de lo cual resultan unos pequeños saltitos, que a juicio de la gente mayor son incorrectos. Esto es comentado por una de las participantes.

MJ1: Los movimientos son parte del cambio, yo creo que sí, porque te decía que antes, así como que el hecho de que te rieras con tu pareja, pues ya era así como que aceptaban ¿no? Osea que la mujer siempre tenia que estar así, agachada, aunque estuviera bailando con alguien pero siempre agachada y... y ahorita ya no, un poco como que se da incluso más el coqueteo al bailar se cambian muchas cosas, muchas actitudes al bailar.

En San Pedro Pochutla, ha habido diversos cambios aunque el baile se mantiene en esencia igual. Las modificaciones son en cuanto a la fuerza al zapatear y la forma de ejecutarlo que al parecer ha perdido originalidad, desde la perspectiva sobre todo de la gente mayor, al respecto, una de las entrevistadas nos dice.

MA6: Zapatea corriendo y no es así, por eso fueron las viejitas, pero tampoco les ha de haber gustado y siguieron llevando a los jóvenes. Había una señora, que se llamaba Margarita Pina, Rodríguez Pina y esa les daba clases, cómo se bailaba y se ponía a bailar delante de todo el grupo y pues ellos lo hacían como la señora. Pero hay muchas personas que viene de otros lugares, maestros que trabajan en danzas, en turismo y esos son los que vienen cambiando, no son netos de aquí de Pochutla, son de otros lugares y esos son los que han venido haciendo el cambio de cómo bailan, pero ese cambio yo lo veo bien de que corra, que corran no. Ya ha cambiado mucho, porque hay otras personas que se quedan de maestros y turistas, turistas y pues ya el cambio. Incluso yo ví como que lo bailaron en un año, como baile de... como danzón, como algo, algo que no, va vaya, ya diferente, a mi no me gusta y no me gustó.

En la región de Pinotepa los cambios han sido poco significativos, se refieren a la manera de ejecutar de las mujeres, con más fuerza, pues aunque los zapateados son vigorosos, los de las mujeres se destacan por ser más suaves, delicados y sobre todo elegantes, pero en los últimos tiempos las mujeres zapatean con más fuerza y más desenvolvimiento, aunque hay que decir, que en está región también existe una diferencia racial, ya que como se ha expuesto con anterioridad, en la zona confluyen indígenas,

negros y mestizos, esto siendo una diferencia en la forma de ejecutar de cada una de las personas dependiendo de la raza. (ver Tabla11 representaciones)

En cuanto a la vestimenta tradicional, poco a poco se ha ido perdiendo, los factores son varios. Una razón importante es que hoy día la vestimenta tradicional tiene un costo elevado, lo que la ha dejado fuera del alcance de la gente, pues resulta más barato comprar un vestido o un pantalón en el mercado, incluso porque la ropa china resulta ser más accesible para la economía de las familias, que continuar con la vestimenta tradicional. Otra tiene que ver con los gustos modernos, viendo a la vestimenta tradicional como anticuada, fea y no apta para el modo de vida moderno, estereotipos de belleza y de identidad que hoy día la cultura global impone, así, resultadote ello es el poco uso de las prendas tradicionales.

En Huautla, el vestuario, poco a poco se ha ido perdiendo quedando relegado solo a las mujeres mayores y al uso en las bodas, esto por diversas causas, una es el uso de prendas más modernas y por supuesto como ya se mencionaba, el costo, pues resulta ser un vestuario caro, aunque de buena calidad, sin embargo las mujeres han optado por utilizar blusas bordadas y huipiles no tan elaborados como el tradicional, con bordados de flores y animales propios de la región igual que en el tradicional de gala, agregándole también a ello un elemento importantísimo en la vida de los Huautlecos, los honguitos, que tiene que ver con toda la tradición de las veladas y el uso de los hongos alucinógenos o angelitos como los mazatecos los llaman en la medicina tradicional, dándole un sello especial y la importancia que tiene para la comunidad esta práctica.

El vestuario tradicional en Pochutla ha tenido múltiples cambios al paso de los años, actualmente ya no se usa como ropa del diario como lo nombran, es utilizado únicamente

en las presentaciones del lunes del cerro (Guelaguetza), fandango costeños, festival costeño, presentaciones o en ocasiones muy especiales como las bodas y solo por aquellos que así lo desean. Algunos hombres mayores aún usan el traje de manta, sin embargo, realmente ha quedado en desuso y ha sido cambiado por prendas menos costosas, modernas y ligeras debido al calor que se siente en la región. Pinotepa Nacional es un caso especial, pues igualmente, la diversidad racial es un factor importante dentro de la vestimenta, cada grupo tiene una forma especial de vestirse de acuerdo gustos y cuestiones importantes de para la comunidad. Un aspecto importante que resaltar es que el hecho de que la vestimenta se haya dejado de usar, es también una forma de desaparecer de cierta forma las diferencias raciales y hoy día se visten de la misma manera, aunque siempre resaltan algunos aspectos propios del grupo.

El siguiente comentario muestra y ejemplifica muy bien esto. Pues en general es lo que ocurre en las tres regiones, Huautla siendo una región esencialmente indígena, Pochutla mestiza y Pinotepa los tres grupos, indígenas, mestizos y negros.

HA12: Y así es la vivencia que tenemos nosotros acá en nuestra región, el traje con los mestizos que se adapto para bailar los sones, juegos y chilenas, son los de la época de la colonia, se quedó la camisa de chaquira, la falda amplia, este y en el hombre pantalón blanco y camisa amplia. El indígena sigue interpretando todo con la misma vestimenta que ha tenido desde años inmemorables, el sotabanco, el enredo o nahua, su huipil, el calzón en el barón, el cotón, descalzos; y el de gala de la indígena es el que lleva unas borlas que se llaman tlacoyales que son los que sirven para sostenerse el pelo y hacerse el tocado, acostumbrado en ellos, pero que se ha ido desarrollando de la prehispánica. Y el negro, pues ese ha sido, pues antes se ponía camisas de seda muy llamativas y de colores fuertes, en la actualidad ya se ha perdido esto, porque ahora nos vestimos todos iguales, ya nada más queda para interpretar los bailes determinada vestimenta.

La música

El comercio masivo y la gran industria discográfica tienen una influencia avasalladora sobre la música que se escucha en las comunidades, dejando poco a poco el gusto de la música tradicional de cada pueblo fuera de competencia. Está búsqueda de la identidad y

la pertenencia, el amor y el gusto que aún siguen teniendo por sus costumbres, ha llevado curiosamente a que la música tradicional también se renueve, de tal manera que las piezas tradicionales actualmente no solo son ejecutadas con los instrumentos y en el género originales y tradicionales, sino que se han integrado otros ritmos, instrumentos e incluso lenguas.

En cuanto a la música originalmente los sones mazatecos eran tocados con salterio, sin embargo la interpretación con banda fue adoptada como la manera en que debían ser interpretados, actualmente son interpretados de maneras diversas, por mariachi, conjuntos musicales y hasta banda sinaloense; esta ultima por la popularidad que ha adquirido en todo el país en las últimas décadas. Cosa similar sucede Pochutla, se ha incluido como forma de interpretación la marimba y los conjuntos musicales que tocan los sones en las fiestas y bodas sobre todo. Pueden escucharse toques de son con reggaeton o música electrónica en las fiestas, dándole un toque especial a la música.

En Pinotepa pueden escucharse las chilenas interpretadas de manera diversa, con banda tradicional, conjunto músical, que es muy popular en la región, haciendo cambios con música moderna, remix y hasta banda sinaloense

MA2: Por ejemplo la música, como me decía de la modernidad, por ejemplo, yo grabé con el mariachi, teníamos una banda pero eso fue en 1966 y yo la escuchaba con salterio, creo que ahí es la original, en como lo tocaban y ahora ya no, ahora hay banda, conjunto musical, el mariachi, como le digo yo lo grabé con mariachi.

En general en cuanto a los accesorios los cambios se refieren a cambiar materiales y calidades, como cambiar los hilos y listones de seda por algodón y satín, siendo estos últimos más baratos y por tanto más fácil de adquirir, encajes de bolillo, ahora por sencillos. La joyería de oro es usada muy poco solo en ocasiones especiales y solo para lucirla, quien tiene la posibilidad de adquirirla, hoy día ha sido cambiada por chapa de oro y fantasía.

Artículos como el cotón (articulo que los hombres usaban para cubrirse) han caído en desuso también, Huaraches de piel cambiados por zapatos y chanclas de hule, zapatos de vinilo, en caso de los hombres también por botas. En la región de Pinotepa las mujeres usan zapatillas altas para resaltar la coquetería y la elegancia.

El maquillaje es también otro elemento integrado no solo en la vida diaria de las mujeres, sino dentro de las presentaciones del baile.

Otro aspecto dentro de la modificación de la danza es la diferencia entre la fiesta del Lunes del Cerro (Guelaguetza). En primer lugar, se ha visto que esta fiesta poco a poco ha ido perdiendo representatividad, convirtiéndose en un espectáculo para comerciar con la cultura donde los únicos que ganan son las autoridades, pues en los municipios no se ve ganancia de ello, por el contrario los participantes se hacen cargo de los gastos, se sigue haciendo porque ha sido una costumbre y un símbolo de orgullo para los Oaxaqueños, además de ser un espacio para compartir y convivir.

Por otro lado en cuanto a la ejecución hay diferencias primeramente el tiempo de ejecución es más corto, en algunas ocasiones se toman fragmentos de las piezas originales y se hace un popurrí, se acortan las piezas y se ponen seguidas, a diferencia de una fiesta en la comunidad, donde las piezas se tocan completas, incluso hasta se pueden alargar dependiendo del ánimo y lo requerido dentro de la fiestas.

HJ3: Pues, diferencias, pues a lo mejor en música ¿no?, porque la música es muy variable, lo que pasa es que la gente no la baila completo, porque son cinco sones los que se bailan, -El tiempo es mucho más costo- pues eso es independiente ¿no?, pues porque por ejemplo, pues en una fiesta se alarga más a fin de que la gente conviva.

Un aspecto más es la coreografía, pues dentro de las presentaciones del Lunes del Cerro o de alguna otra presentación parecida, se requiere que se utilice una coreografía, esto con el fin de hacer más vistosa la presentación, así como acoplarse a un espacio, cosa

que no sucede en una fiesta común, pues cada persona baila como quiere, claro llevando los pasos y los tiempos del baile, pero sin la rigidez coreográfica haciendo el baile de una manera más libre y sentida, además del calor de la gente con que se comparte y lo que se celebra. A propósito de ello dicen lo siguiente

MJ5: Algo que ha cambiado mucho es la coreografía, porque originalmente se baila en círculo porque es un fandango, pero pues, por lo mismo de los eventos esos que son ya para espectáculo, pues les ponen ya coreografía. Por ejemplo está vez fue un reguilete creo, se ve muy bien, luce muy bien, pero ya le quita, a como se baila en las fiestas.

MA10: Pues es lo mismo, porque mire, cuando nosotros íbamos, ahorita turismo obligó más bien a las delegaciones para que lo hiciera tipo ballet, los bailes. Y antes, cuando nosotros ibamos no, era como sí hubiera sido una fiesta y así salíamos a bailar en parejas pero no lo hacíamos como ahora, como un ballet.

4. Significado de la Danza (SD)

Dentro de ésta categoría se plantea el significado del baile en las distintas comunidades, estos significados como puede verse en la tabla desde tres aspectos, el significado del baile, los movimientos y el vestuario.

En cuanto al significado del baile. Muchos de los bailes tradicionales en México se refieren a la imitación del entorno, en la mayoría de los bailes tradicionales se tratan temas y situaciones referentes al cortejo y al acto sexual; el son, principalmente tiene que ver con la imitación de animales y el cortejo. Las poblaciones estudiadas en esta investigación no han sido la excepción pues las relaciones de pareja son el tema principal de las danzas, aunque por supuesto cada una de las regiones tiene sus especificidades y su manera particular de representarlas, de acuerdo a algunos aspectos, como la ideología, la cosmovisión étnica, la raza, el entorno geográfico y las situaciones sociales. Aspectos que se muestran en la tabla 6 y que se desglosan por región y por sujeto.

Tabla 6 Categoría 4 Significado de la danza. (SD)

Sub ca	tegoría	H	luautla d	e Jiméne	ez		Poch	nutla		Pinotepa				
			MA2	HJ3	HA4	MJ5	MA6	HJ7	HA8	MJ9	MA10	HJ11	HA12	
El baile significa representa	Ritual cosmovisión étnica				0								0	
	Relaciones de pareja	0		0	©	0		0		0		0	0	
	Sexualidad		0			©	0	0	0		0	0	0	
	Cortejo	0		0	0	0		0		0	0	0	0	
	Acto de amor			0						0				
Los movimientos	Aspectos de la naturaleza		0		0	0	0		0	0		0	0	
significan, representan	Imitación de animales					0	0	0	0	0	0	0	0	
	Roles sociales (clase, género, etnia y familia)	0	0	0	0	©	0	0	©	0		0	⊚	
	Actividades de la vida cotidiana	0	0		0	0	0		0			©		
La vestimenta	Etnia o Región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
significa, representa.	Clase social				0						0		0	
l oprosonta.	Género	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	Personalidad (pueblo)	0		0	0	0		0		0	0	0	0	
	Actividades cotidianas	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
	Aspectos de la naturaleza y entorno geográfico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	©	0	

Los movimientos, se refieren a varios aspectos, son imitación de animales, que pueden ser de la manera en que se mueven, comen y sobre todo el momento de la cópula entre ellos, dando lugar al cortejo y la insinuación sexual entre el hombre y la mujer, también se representan actividades de la vida cotidiana o algunas situaciones importantes en la vida de la comunidad, la vida del campo, el hogar, la pesca, el jaripeo, la convivencia, la familia y la vida en comunidad; incluso puede referirse al enfrentamiento entre hombres por una mujer o viceversa. Las formas en que se representa son variadas y tienen que ver con el papel que hombres y mujeres tienen en la comunidad, con el rol familiar y social, con el carácter de la gente de la comunidad, la etnia o la raza.

El vestuario: en el vestuario se ve reflejado significado del baile y las cosas importantes para la comunidad, existe vestuario de uso común y de gala, utilizados solo en ocasiones especiales. También el vestuario refleja particularidades de la región, como el clima el entorno, la fauna, la flora y actividades cotidianas, el trabajo y el hogar; así como la etnia y la raza; teniendo con ello una diversidad en color, texturas, modelos y usos. (ver capítulo 6)

Así pues, en Huautla de Jiménez el significado del baile, mantiene un sentido ritual, al ser una comunidad mayor mente indígena, se conservan costumbres y rituales desde esa perspectiva; los sones mazatecos, forman parte del ritual de boda y la celebración del bautizo, siendo fundamentales para la vida en comunidad, ya que constituyen la bienvenida de nuevos miembros a la familia, se establecen lazos de compadrazgo y de convivencia, por tanto adquiere un sentido social importante, pues establece y mantiene lazos sociales y familiares, dando lugar e identidad a los miembros, así como responsabilidades en el bien común. (vease capítulo 5)

Aguí un testimonio de cómo es vista la danza en esta región

HA4: Bueno de hecho, creo que de la antigua mazateca lo hacían porque era un ritual para empezar, un ritual para determinado trabajo obra espiritual armonía. Y de hecho aquí para la flor de naranjo, pues es este, para unir el hombre y la mujer, entonces para que este matrimonio se edifique vayan hacia dentro sus raíces sobre el planeta Tierra vayan bien... ehh- ¿cimentados?- cimentados y entonces esas raíces, deben estar bien hora sí, compacta con la tierra, sobre los pies sobre la Tierra, más bien...; los pies sobre la Tierra. Y la gente baila para que vaya macizando esas plantas, esos dos pies, esos cuatros pies que andan, que están ahí donde se está sembrando. Entonces, para el jarabe mazateco, eso significa que mucha gente no lo tiene así como lo estoy planteando.

Justamente esto tiene que ver con los movimientos de los sones de Huautla ya que en ellos se ven reflejados aspectos de la naturaleza, señalan actividades de la vida cotidiana, de la vida en comunidad y sobre todo de la ideología mazateca. Ya que el baile simboliza un momento especial de convivencia y de unión, los movimientos reflejan esos aspectos,

ya que los pasos son suaves, pausados y rítmicos, señalan el momento en que las semillas son sembradas, simbolizando algo que crece juntos. Por otro lado, las mujeres acostumbran bajar la cabeza mientras bailan frente al hombre, esto, como señal de respeto, que justamente tiene que ver con el papel que las mujeres tienen dentro de la comunidad, son pasos muy sencillos y sutiles.

MJ1. Los movimientos son parte del cambio, yo creo que sí, porque te decía que antes, así como que el hecho de que te rieras con tu pareja, pues ya era así como que aceptaban ¿no? Osea que la mujer siempre tenia que estar así, agachada, aunque estuviera bailando con alguien pero siempre agachada y... y ahorita ya no, un poco como que se da incluso más el coqueteo al bailar se cambian muchas cosas, muchas actitudes al bailar.

El vestuario por su parte, refleja todos estos aspectos, sus bordados reflejan aspectos de la naturaleza, animales y vegetación de la región e incluso de las visiones que se tienen durante las veladas y la ingesta de honguitos. El vestido consta de un huipil y un sotabanco blanco. El huipil tiene tres listones que reflejan los tres temporales para la siembra, lo cual es importante en la vida de la comunidad. El vestido de las mujeres es muy amplio y cubre el cuerpo, lo que concuerda con la manera de ser de las mazatecas, ya que suelen ser muy discretas y calladas, dentro de la cultura mazateca, se hace poco énfasis en el cuerpo y el aspecto sexual,

En San Pedro Pochutla ocurren otras cosas, primeramente, el baile mantiene un carácter festivo, por lo cual exhibe todo la personalidad de la gente de Pochutla, alegre, risueña, coqueta, fuerte, altiva, así pues, el baile es muy rápido y jocoso, muestra la fortaleza de los bailarines y la virilidad de hombres y la fortaleza y gallardía de las mujeres, pues es un baile sumamente pesado en el zapateado, donde además la mujer resulta vencedora. Los sones tienen que ver con el cortejo de pareja y aspectos sexuales, se imita a animales en celo y en el momento de la cópula, las relaciones de pareja y la sexualidad son un tema importante dentro de los sones de Pochutla, las coplas y topadas que se dicen son un

reflejo de ello, así como los movimientos, las miradas y las cosas que se dicen hombre y mujeres mientras bailan. El quirio que es uno de los sones más importantes se baila durante las bodas, el quirio es una flor blanca y significa la pureza, por ello se baila en las bodas como símbolo de la pureza de la mujer al cazarse. Así uno de los fines del baile es entablar relaciones de cortejo entre los bailadores hasta llegar al día de la boda. (Ver capítulo 5 sección San Pedro Pochutla)

HJ7: El Quirio representa a una pareja, a una pareja que se une, primero pasan los padres, luego los padrinos, luego los hermanos y así.Sí, pero eso ya es aparte, principalmente, lo más importante son los padres, los padrinos de vela, los padrinos de velación. Representa, pues la unión, la unión de la pareja.

Pues puede que sí tenga algún significado el baile, porque como es algo que viene de hace años. Pero el significado es pues el coqueteo de la mujer.

Los movimientos dentro de los sones de Pochutla como ya se ha mencionado consta de zapateados muy fuertes y rápidos, además de imitar animales como zopilotes, pájaros, perros, etc, los momentos en que estos están en celo y la manera en que se mueven, se exhibe también actividades cotidianas, como los jaripeos, el trabajo del campo, las fiestas, las situaciones y comportamientos que acontecen en ellas, como el caso del borracho del arriero o el toro. Todos estos acontecimientos como parte fundamental de la vida de los Pochutlecos. Todo esto mezclado con la alegría singular de los costeños, la mezcla racial, del calor de la gente negra; así como los papeles que hombres y mujeres desempeñan en la comunidad y dentro del baile.

HA8: Pues en el toro está cuando en una vuelta la mujer laza al hombre, lo laza y lo tiene que tirar. Pues sí, porque es el enamoramiento de dos seres, tu sabes que el toro es un animal, hay que lazarlo para poder dominarlo, en este son, la mujer trata de lazarlo, de dominarlo, de zumbarle. Y lo logra. Casi todos los sones son así, hay otro son que se llama el cotón ese lo bailan con el sombrero así. No, el cotón es un capote, que se llevaba con un, con un, era de palma, como un zarape de palma, que usaban, con ese bailaban, por eso el cotón. Aja, y luego el sombrero, también usa sombrero.

El zopilote, como antes se bailaba trenzado. Sí, trenzado. el zopilote cuando llega a ponerse, llega sí. Llega y mete el y así come pues con el pico.

El vestuario refleja la alegría de los pobladores, ya que es de colores muy vivos, se usa una falda corta ya que el clima es muy caluroso, además debía ser cómodo para realizar las actividades cotidianas de la casa y del campo en el caso de las mujeres. El vestuario de los hombres muy sencillo, solo calzón y camisa de manta, aunque el cotón es un accesorio que se utilizaba en el trabajo de arriero y cuando la gente tenía que hacer largos viajes cuidando su ganado dicha prenda le servía como cobija para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Los accesorios como arillos o arracadas, generalmente varían en costos y calidad de acuerdo a las posibilidades de cada persona, aunque actualmente el vestuario tradicional es poco usado. Al respeto se menciona lo siguiente

MJ5: Especial, especial, la verdad, el vestuario de antes que era la falda floreada, el fondo, la mascada, el sombrero y todo, pues representa así, que el sombrero hombre y mujer representa la igualdad, la mujer campesina, hombre campesino, la mujer acompaña al hombre al arado, al campo, o al mismo tiempo le lleva su almuerzo, le prepara sus tacos le lleva sus chiles y todo eso y pues asemeja la igualdad. Ya los arillos, era algo que se pasaba de generación en generación, ya se compraba, bueno, se supone que al hacer su compromiso hombre y mujer, la pareja le regalaba, el hombre le regalaba los arillos a la mujer, y ya a modo de que estaba comprometida y se casaba. Al momento de tener un hijo y le regalaba esos arillos a su primera hija, esta se los quitaba y se los pasaba a la segunda cuando esta ya estaba comprometida y así y ya la chiquita se quedaba con los arillos y se los regalaba a su hija y así iban evolucionando. Ahorita por ejemplo hay señoras que.¡hu que tienen sus arillos de hace cuarenta años! Osea que son viejísimos es un tejido auténtico, así bien padre, y el oro ya se ve todo gastado porque ya tienen mucho tiempo, pero sí los mantienen.

El significado del baile en Pinotepa Nacional se refiere también al cortejo y a la importancia de las relaciones sociales y de pareja, algunos bailes indígenas mantienen un sentido ritual, pero los sones chilenas y juegos que estudiamos de Pinotepa Nacional, son bailes regularmente mestizos, en los cuales puede apreciarse la presencia indígena, española y la negra, dando como resultado un baile rítmico en el cual se cortejan hombres y mujeres, con una importante connotación sexual y muchas veces comentarios y versos sumamente explícitos e insinuantes. Pero también es visto como un acto de amor y de entrega entre el hombre y la mujer. Sin embargo, en algunos de los juegos,

también se manejan temas de distintas formas, se hacen mofas y burlas de aspectos que "no" deben ser a consideración de la comunidad y de la sociedad por supuesto, como lo sería el mantener relaciones amorosas entre personas del mismo sexo, así, se representa esto en el juego del chambé, donde bailan hombres con hombres o mujeres con mujeres (ver capítulo 5 sección Pinotepa Nacional)

HJ11. Bueno, las chilenas representan el cortejo del gallo y la gallina, la chilena, proviene de la cueca, un ritmo andino que se ejecuta en Chile, en países del cono sur, pero pues ha tenido mayor influencia, si en el cono sur, pero más en Chile, aunque dicen que los navegantes introdujeron la cueca a costas mexicanas en las costas Oaxaqueñas y con las mezclas de la música regional nació la chilena y la chilena representa el cortejo del gallo a la gallina. El son, es una pieza a ritmo redoblado que se ejecuta inmediatamente después de terminar la chilena, pero no tiene parentesco con el ritmo de la chilena, pertenece al género del jarabe, pero se ha convertido en parte de la chilena.

Los juegos son una pieza que se ejecuta mayormente en forma separada y tampoco tienen ningún parentesco con la chilena, pero es de demasiada importancia ya que son parte de la alegría de Pinotepa, como la vaca, el shandé, el palomo, el pato.

Los movimientos principalmente se refieren a aspectos de la naturaleza, como los animales de la región, principalmente en la chilena con la imitación del cortejo entre el gallo y la gallina, donde la parte fuerte del zapateado se refiere al momento de la copula entre los animales, así existen otros animales como la vaca y el pato que en esencia se refieren a lo mismo. Otros movimientos se refieren a la simulación de actividades cotidianas, como el trabajo, en el caso del panadero o el pastor que molesta a la vaca en ese son. Los zapateados son fuertes, vigorosos con mucho coqueteo por ambas partes es decir del tanto de hombres como de mujeres, aunque de maneras distintas, tiene que ver con la posición social que se manifiesta en altivez por parte de las mujeres y mucha gallardía y vigorosidad por parte de los hombres.

HA12. Hay el juego de la vaca, el juego de la vaca, ese también es de una vaca que anda pastando y el chavo, el vaquero quiere jugar con ella y entonces la provoca para que se enoje la vaca y el se pone a torear la vaca, ese es el significado del baile de la vaca, del juego de la vaca. Ahora el pato; pues también es lo mismo, es la manera del que el pato hace el amor con la pata, no debe uno acelerarse en el baile, porque el pato, usted lo conoce, es lento, es lento y aunque es un poco... bueno, podríamos decirle grosero, para varias personas puritanas ja, ja, pero es lo normal que tenemos en la vida, no vamos a decir que es grosero, porque sí el pato se sube en la pata, la pata no aguanta el fregadazo, la pata se sale inmediatamente y el pato se queda bailoteando en el aire, porque

la pata se le va, y es la manera de hacer el amor del pato, entonces no vamo a decir que es grosero, es el significado, entonces imitar la secuencia amorosa también del palomo, que también ha palomo; el panadero, que simula ser una persona que va vendiendo pan de casa en casa y ese hasta versos tiene para ridiculizar muchas veces al hombre y ensalzar al la mujer cuando sale a bailar, lo baila una sola persona, el hombre le pone el sombrero a la mujer, la mujer se lo pone al hombre y ahí se va el baile.

El vestuario de las mujeres es muy colorido, ligero aunque la falda es larga, usada generalmente a arriba de los tobillos, con zapatos de tacón que le incluyen cierta coquetería al atuendo, en la blusa pueden observarse aves y flores de la región, por lo cual es muy colorida y llamativa, no todas las blusas son iguales, dependiendo de la posición social de las muchachas, es la calidad y la cantidad de los bordados hechos en chaquira lo cual resulta costoso. Al igual que las joyas, pues dicen las mujeres pinotepenses que las joyas están hechas para lucirse, para presumir, el abolengo que tienen, la tradición o incluso los regalos que algún hombre les ha hecho. Y aunque este vestido no es usado cotidianamente, las mujeres no pierden el porte y la presencia que caracteriza a la región, siempre muy bien peinadas, caminando con seguridad y gracia por las calles del pueblo.

El vestuario del hombre es muy sencillo, de color blanco, muy ligero, sombrero, pues la región es sumamente calurosa, pero eso sí con sus botines siempre para zapatear. Es un vestuario usado también en las actividades del campo y la pesca para quienes se trasladan al mar al cultivo de camarón. Dentro de estos vestuarios como se ha mencionado, podía verse la diferencia racial, pues indígenas, negros y mestizos se vestían de maneras distintas e incluso la predilección por algunas prendas, colores o accesorios era evidente. Así pues dentro del vestuario se encierran y se manifiestan un sin fin de aspectos que ocurren en la comunidad, la alegría de la gente, la altivez de las mujeres, la gallardía y hombría de los varones, el calor y el colorido de la región y esa grandiosa mezcla racial y cultura que ha dado origen a este pueblo.

5. Semejanza con la cotidianeidad. (SC)

El significado y la semejanza con la cotidianeidad están sumamente ligados, pues los aspectos importantes de la vida de la comunidad se ven reflejados en sus danzas. La cohesión es esencial, pues como anteriormente se había mencionado, permite establecer lazos familiares y sociales, que dentro de la vida en comunidad resultan indispensables. El compartir, conocer al otro y la ayuda mutua, son compromisos comunitarios, que se ven reflejados en sus prácticas, tales como la Guelaguetza, en el sentido original y su significado de la ayuda mutua; la Faena y las mayordomías, así como la ayuda que se ofrece en eventos, fiestas o problemáticas, esto puede observarse con mayor claridad en la tabla 7 que se presenta a continuación donde se desglosan los aspectos que tienen que ver con la danza y su semejanza con la cotidianeidad.

Tabla 7 Categoría 5 Semejanza de la danza con la cotidianeidad. (SC)

	Sub categoría		Huai	utla de J	iménez			Po	ochutla	Pinotepa				
	•	MJ1	MA2	HJ3	HA4	MJ5	MA6	HJ7	HA8	MJ9	MA10	HJ11	HA12	
Aspectos importantes de la vida	Relaciones familiares y sociales	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
cotidiana	Respeto	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
mostrados en la danza	Ritual				0								0	
	Faenas	0	0		0	0	0	0						
	Mayordomías						0						0	
	Ayuda (Guelaguetza)	0			0	0								
Relación de la danza y la vida cotidiana	Personalidad de la comunidad (alegría, misticismo, galanteo, picardía	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Entorno (clima, fauna, flora)	0		0		0		0	0			0	0	
	Diferencias por sexo y género		0		0	0	0		0		0	0	0	

En el caso de Huautla de Jiménez y Pinotepa Nacional, también aparece como aspecto importante el ritual, que como ya hemos observado ha aparecido también dentro de la importancia de la danza en la comunidad y del significado. Lo cual manifiesta la tradición

indígena que ambas comunidades mantienen y que forma parte de la práctica social de la danza.

La danza está íntimamente relacionada con la vida cotidiana, pues en ella se refleja la personalidad de la comunidad, el sentir y la manera en que se vive, la forma de moverse en el mundo y las cosas importantes para quienes habitan el lugar. De tal manera que el entorno resulta decisivo en la manera de ejecutar un baile, de moverse, vestirse e incluso de los aspectos a tratar dentro de la danza, como ya hemos mencionado se representan animales, situaciones, actividades diarias como el trabajo, del campo, el comercio, los paseos, celebraciones, la vida en comunidad o aspectos del entorno.

El entorno también esta relacionado de una manera muy cercana con la personalidad de los habitantes, pues ya sea el frío en las zonas altas y serranas o el calor y el fresco de la zona costera. En Huautla de Jiménez el clima es regularmente Frío y húmedo, en su vestimenta se refleja, pero también en la forma en que se manejan sus habitantes en la vida diaria, la gente es amistosa y amable, pero de un modo tímido y callado. Su baile es alegre pero no desbordado, es discreto y elegante.

MA2. Sí, aja, sí refleja a los mazatecos y más a nosotras las mujeres, ¡ por la letra pues que es sentida, se siente pues, lo que los sones! La mujer del hombre. De convivir, de sentirse en comunidad, ya si alguien también quiere filmar en ese momento, también se le da lugar puede. De todo, aja, sí, así somos nosotros, sí, cuando nos preguntan o cuando llegan, es como ahorita si hay fiesta pues yo le diría pues orale, pasele, aquí esta la cocina, que gusta, así somos con la gente que viene.

Pues yo creo que sí tiene que ver con la vida cotidiana, porque cuando estamos trabajando, que llevamos los tacos, no sé pues el trabajo diario, pues así cuando estamos haciendo tortillas, los pasos que damos, estamos dando vuelta. Sí, yo creo que sí, tiene que ver con todas esas cosas o ¿usted como ve? solamente los más viejitos sabrán, bueno, eso es lo que yo me imagino. Pues así, eso, estas en la cocina y ahí se ve. Sí, así, bueno, no nos damos cuenta ¡eh! En que momento estamos ejecutando, porque, bueno, yo sí siento que tiene que ver, pero no nos damos cuenta.

En la zona de la costa se miran otras formas de desenvolverse, la gente tiende a ser muy sociable, alegre, poco preocupada, dicharachera y hablantina como ellos mismos dicen, de tal manera que el baile tiende a ser sumamente vigoroso, alegre y colorido. En el caso de Pochutla hasta puede verse desbordado, lleno de energía y entusiasmo, rapidez, habidos de reto y de interacción, chiflan, saltan cantan, se coquetean, retan por el poder y quien es el mejor bailarín. Sí caminara por las calles de Pochutla, escucharía bullicio, alegría, chiflidos, gente conversando por todos lados, mujeres ofreciendo sus productos, el calor tan fuerte, la gente sentada a la tarde tomando el fresco. Se habla del trabajo, la importancia que tiene el campo en está región, lo abundante que es en producción, en fauna, en paisaje y por supuesto la comida.

HA8. Pues lo bravío pues, será alguno que baila en un rancho, un agricultor, no alguien propiamente de la ciudad, un señor que trabaja en el campo y el del campo tiene esa alegría y lo refleja pues en un baile que es un son y lo viene a bailar a un lugar a donde, a descargarse un poquito de su trabajo duro, el son refleja una época bravía.
Sí, claro, en los sones se reflejan los costeños. Pues en que se lucen pues, ahí bailando, antes bailaban con el machete y está y andaban ahí bailando y se agarraban ahí se tajiaban con el machete ja, ja, ja y luego ya con el alcohol. Pues se refleja el campo, pues la vida diaria también, pues la lucha por sobre salir, bailando se saca todo.
Pues puede ser también con la clase de comida que se come aquí, porqué por ejemplo vivimos cerca del mar y comemos pescado y eso tiene proteínas, va al campo caza uno un conejito, venadito, una iguana y se lo come también.

Pinotepa es tan particular, siendo un pueblo costeño jocoso, poco pudoroso, pues el calor obliga a la gente a vestir prendas diminutas o ligeras, a tener un baile, vigoroso, jocoso, cálido, fuerte y muy sensual. Con ese toque multirracial que lo hace tan especial y que da cuenta de la diversidad cultural de la comunidad, así como de la historia del pueblo.

Se tocan temas acerca del calor, de las calles coloridas, los mercados, se hace referencia al mar y al paisaje que rodea a Pinotepa, así como de la hermosura de sus mujeres y el galanteo de los hombres.

MJ9. Pues en el baile se refleja todo; por ejemplo cuando estamos bailando estamos bailando un sones, tenemos que reflejar nuestro nomo hacia ella, y por ejemplo cuando estamos bailando una chilena tenemos que reflejar la alegría, darle el coqueteo la elegancia la actitud, todo eso.

As,í ese doble sentido, se juega con el gusto Pues yo siento que sí, porque, así es la gente, bueno todos nosotros lo representamos al bailar todo lo hacemos en el baile, más que nada es el amor, es el que supera todas esas cosas, es la representación del amor.

La vida cotidiana mantiene espacios diferenciados por sexo y género, actividades, específicas para hombres y mujeres, así como comportamientos asignados para cada uno, de tal manera que esto en su relación con la danza están representados, manifestados en los movimientos, las actividades desempeñadas dentro del baile, al igual que las actitudes del bailador o bailadora al ejecutar la pieza. (Ver tabla 11)

6. Papeles de hombres y mujeres en la Danza y en la cotidianeidad. (PHM)

Los papeles de hombres y mujeres son claramente diferenciados, existen algunas especificidades de la manera en que se manifiestan entre regiones, sin embargo esencialmente los hombres mantienen un papel público, su actividad está enfocada al trabajo, a ser los proveedores y quienes toman las decisiones sobre la familia y sobre lo que se hace socialmente. Los varones tienen un reconocimiento social más evidente, aunque no lo han considerado como un reconocimiento, sino como algo que simplemente es. Su papel va enfocado, a la protección, al respeto; es autoridad y como tal, está, se ejerce de muchas maneras, incluso con la violencia, lo cual en buena parte de la región es vista como una práctica normal, pues es parte de lo que es un hombre, fuerte, valiente, con hombría y trabajador. En tanto que la mujer mantiene un papel privado, referente a la casa, al cuidado de la familia y las labores domésticas, realizan las actividades que permiten establecer y reforzar cohesión, los lazos sociales y la vida familiar. Aún cuando muchas de ellas trabajan, sucede lo que en la mayoría de los lugares y estratos sociales; su trabajo no es reconocido. En estos casos, las mujeres realizan trabajo en el campo o el comercio, el cual, no es tomado como un tal, sino como un deber, o en el mejor de los

casos como una pequeña ayuda. Así el rol de la mujer está definido en función de lo que es para otros es decir, se manejan generalmente en función del hombre y para él, es decir, para conquistarlo, mantenerlo cómodo o dotarlo de prestigio.

En la tabla 8 pueden observarse de manera grafica los aspectos que las personas entrevistadas tomaron como características para hombres y mujeres en la vida cotidiana y aspectos que resultan relevantes en ella y que trastocan la manera en que se relacionan socialmente.

Tabla 8 Categoría 6 Papeles de hombres y mujeres en la danza y en la cotidianeidad. (PHM)

Sub categoría		H	luautla d	e Jiméne	ez		Poch	nutla		Pinotepa				
		MJ1	MA2	HJ3	HA4	MJ5	MA6	HJ7	HA8	MJ9	MA10	HJ11	HA12	
Papel de Hombres en la danza y en la vida	Actividades de la vida cotidiana (campo, pesca, política,)	0			0	0	0		0			0	0	
cotidiana	Reconocimiento social		0		0				0					
	Fuerza, actitud, valentía, porte, hombría, trabajo	0	0			0	0		0	0	0	0	©	
	Coqueto aventado					0		0	0	0		0	0	
	Atención, protección (respeto,)		0	0			0					0	0	
	Alcoholismo	0		0					0					
	Llevan el papel más importante			0										
	Machismo	0		0						0				
Papel de Mujeres en la danza y en la vida	Actividades de la vida cotidiana (cocina, campo, comercio)	0	0		0	0	0		0			0	0	
cotidiana	Cuidado de los otros	0	0		0							0		
	Sumisión (respeto)	0	0	0	0						0			
	Bravías (la iniciativa, fuerza, trabajadoras)					0	0		0	0		0	0	
	Gracia, coqueteo	0				0		0	0	0		0	0	
	Alcoholismo					0								
	Llevan el papel importante	_			0	0	0			0		0		
	Cambio en el rol	©	0	0	0	0	0				0	0		

Ejemplo de ello es el machismo, la violencia y el alcoholismo son identificados sobre todo por los jóvenes como factores que predominan en las comunidades, matizados de maneras distintas, en los casos más ligeros como una cuestión de respeto, sobre todo de las mujeres a los hombres, de valentía, hombría o protección, en la actitud de los hombres. Sin embargo, esto, también comienza a notarse en las mujeres, con otros matices y actitudes.

Aún cuando las situaciones, desde la perspectiva de los sujetos/ sujetas, es que el papel de hombres y mujeres ha cambiado y existe mayor libertad, comprensión e integración de ambos a la vida social y productiva; los papeles en general siguen siendo "típicamente" los mismos aunque podríamos decir que matizados e impregnados de otros elementos, que los hacen más sutiles, difíciles de identificar a primera vista o hasta ocultarlos, sin por ello dejar de existir.

Dentro de la danza los papeles de género no distan de la cotidianeidad, se mantienen, se exaltan, pero también se debaten, lo cual da una enorme riqueza para discutir nuestro papel en el mundo como hombres y mujeres.

En lo general, los hombres se muestran fuertes, serenos, valerosos, toman la parte activa dentro del cortejo, se muestran seguros y atentos, cuidan sus intereses, su mujer. Su papel dentro de la danza, se relaciona con sus actividades cotidianas, el campo, la pesca, las labores fuertes, el espacio público.

El papel de las mujeres en la danza en estos casos, está ligado a las actividades que desempeñan cotidianamente, la casa, el cuidado de los otros, el campo. El rol de las mujeres tanto en la vida cotidiana como en la danza, está en función del otro, así por ello, su tarea es cuidar, procurar, pero también en lagunas regiones de manera más marcada, el papel de incitar, provocar, verse bien, coquetear, ser el sueño del otro.

Todo esto se manifiesta de maneras distintas, la sociedad, y la comunidad en que se vive marca la manera en que se han de manifestar; lo que considera como importante, como

valido, como atractivo. Para estas comunidades se han marcado una serie de aspectos de importancia en las categorías anteriores, como la importancia de los lazos sociales, de la institución de la familia, el aspecto sexual o el trabajo por mencionar algunos.

Dentro de estas comunidades, existen algunas diferencias, en la manera de manifestar no solo los aspectos importantes, sino de una manera especial los roles de género. Estas diferencias, dependen de, la región, del grupo al que se pertenece, de la raza; pues se observan claras diferencias entre hombres y mujeres indígenas, negros y mestizos. En Huautla de Jiménez, una comunidad esencialmente indígena, el reconocimiento social lo tienen los hombres, desde quien es la autoridad en la casa hasta le consejo de ancianos, que es una autoridad fuertísima en la comunidad. Existe en las comunidades mazatecas un ambiente de respeto a las figuras de autoridad. Los hombres son fuertes, trabajadores, se dedican esencialmente al campo, el cual, es considerado sagrado y de mucho respeto, aunque también muchos hombres se dedican a la educación, son maestros normalistas, y como en muchos poblados oaxaqueños, la figura del profesor es muy importante, constituye un espacio de prestigio y respeto dentro de las comunidades. Generalmente los mazatecos son muy callados, son alegres de una manera muy discreta, son hospitalarios, existe un gran problema de alcoholismo y violencia hacia las mujeres en está región, lo cual es visto como parte de las cosas que hacen los hombres, de sus diversiones y de los escapes de la rutina. Por su parte las mujeres se dedican esencialmente al trabajo de casa, aunque también hay mujeres profesionistas, maestras sobre todo. Las mujeres mazatecas son muy calladas e incluso la gente dice que la mujer mazateca debe ser discreta y callada, así que la sumisión es vista como una señal de respeto hacia la autoridad, hacia su hombre; son coquetas, pero de una manera muy discreta, pues no demuestran muy claramente que es lo que desean y sienten, pues es mal visto que las mujeres sean demasiado sugerentes, incluso su ropa tradicional es sumamente holgada, con colores llamativos pero no fuertes, y a diferencia de otros huipiles del estado, este tiene un cuello redondo que tapa mucho más el cuerpo, aunque no todas las mujeres hoy día utilizan está prenda, tienden a ser muy discretas en su vestimenta, incluso las jóvenes que ya usan pantalón suelen usar colores discretos y poco maquillaje, usan el cabello largo, porque en muchos pueblos, el cabello es un elemento preciado para la belleza de las mujeres, generalmente las más jóvenes usan el cabello largo y lizo y hasta que se casan lo cortan, además de que durante la ceremonia de la boda se lava la cabeza por ello también se usa muy largo, solo en caso de que esa mujer sea profesionista o haya salido a estudiar o a vivir a otra parte es que se han atrevido a cortarlo.

HJ3. Pues este... yo creo que sí, porque en algunos lugares todavía ¿no? Eso de que el hombre todavía toma las decisiones por la familia; y en esos bailes sí se ve, porque la mujer debe ser muy sumisa, recatada, muy... osea... lo que es, esa es la esencia pues de ese baile, porque, le digo, como en algunas comunidades todavía se ve eso, que el hombre es el que decide y eso. Aquí ya no, bueno en algunos lugares ya no.

Yo creo que ha sido eso, a menos en Huautla de Jiménez, ha seguido eso, se llama, o la mejor palabra sería el machismo, porque pues como le decía; el hombre es el que toma las decisiones y en el baile también; el hombre protege a su pareja ¿no? De otros hombres y... hasta cierto punto creo es algo bonito ¿no?

Dentro de la ejecución de los sones mazatecos se observa lo siguiente. El hombre siempre baila derecho, erguido, frente a su pareja. La mujer generalmente baja la cabeza en señal de respeto, ríe discretamente y mira de reojo, aunque hoy día eso ha cambiado poco a poco y aquellas mujeres profesionistas, o que trabajan ya no agachan la cabeza y tienden no solo a reír abiertamente, sino también a platicar con quien deseen, sin ocultarse. De tal manera que puede verse en una fiesta mujeres sentadas sin hablar esperando a que su marido se emborrache y mujeres más activas que ríen, platican y hasta se toman una copita. Se mira claramente la diferencia en su forma de bailar de

moverse, de mirar a la pareja, lo cual ha transformado poco a poco el baile como ya lo hemos mencionado, los roles de genero van cambiando y el baile lo va haciendo también.

MJ1 Pues por ejemplo, el trato diario, osea es diferente, antes, como los hombres se dedicaban mucho al hablar cuando no estaba presente una mujer, como que habían cosa que estaban permitidas decir y cosas que no; y ahorita pues igual, las mujeres hablan igual, entonces pues ya no hay tanto ese, pues a menos esa presión o por respeto, pero pues taimen influye mucho en la actitud de las mujeres ¿no? Osea que ya son más abiertas, son más liberales en ese aspecto y por lo tanto el trato o las relaciones son más directas también puede ser.

Sí, era más respetuoso, porque, antes cuidaban mucho, que se solicitará mucho el permiso, incluso para cortejar a una persona, tenia que platicar, se pedía permiso y ya después, pues a los papás y mucho, siempre con mucho respeto.

En San Pedro Pochutla, los hombres suelen ser activos, alegres, siempre jocosos, llenos de vida, e inquietos, son muy sociables y rápidamente hacen conversación con otra persona, en el trato con las mujeres siempre se muestra un poco de coqueteo de cierta forma, pues como ellos mismos lo platean, dentro de sus cualidades y características está la de ser caballeroso y coqueto, es decir una actitud galante, mostrándose fuerte, atractivo, siempre buscando el agrado y la respuesta de la mujer que ha elegido y o lo acompaña. Las mujeres son muy alegres, risueñas, exuberantes, son fuertes y bravías, es decir que no se dejan de nadie, hablan mucho y se mueven por la calle con seguridad, salen solas o con otras mujeres, pero siempre coquetas, risueñas, con poca ropa, pues la zona es muy calurosa. Los varones se dedican esencialmente al campo, a atender algunos negocios, pues San Pedro Pochutla es un lugar importante para el comercio, algunos también se dedican a la pesca, las mujeres se dedican al hogar y al campo, pero además tienen una actividad importantísima dentro del comercio, muchas mujeres son comerciantes, por lo cual son quienes hacen las relaciones sociales y comerciales, los mercados están llenos de mujeres vendiendo e intercambiando sus productos.

MJ5. Jaja, sí, la verdad, dentro del baile eres coqueta y los hombres son bien picaros ,igual en la vida real, osea, coqueteas ahí en el escenario bailando igual afuera, osea, al momento de estar bailando estas representando tu vida cotidiana, porque en verdad lo sientes y te gusta, te gusta bailar. Porque la verdad, la mujer es muy trabajadora, entonces casi siempre llevan las riendas de la casa, por lo mismo; el hombre costeño también es

muy pícaro y se va a la cantina, es lo típico, las fiestas, las parrandas, entonces la mujer tiene que llevar ese tipo de situaciones, en la casa siempre manda.

Dentro de la danza se representan todos los acontecimientos de la vida diaria y los papeles que hombres y mujeres desempeñan en ella, los pasos rápidos, fuertes y vigorosos son señal del carácter alegre y jocoso de los habitantes de está comunidad, lo vivo del pueblo y de actividad que hay a diario en este lugar. Hombres y mujeres usan sombrero en señal dicen los lugareños de la igualdad y lo difícil del trabajo que ambos desempeñan y al cual la mujer no le rehuye. Los hombres bailan muy altivos, de frente a su pareja y siempre siguiéndola, haciendo comentarios, piropeándola buscando el contacto visual, una respuesta de su parte, su papel en algunos de los bailes en los cuales se representan animales, es el del macho, que corteja a la hembra para copular, y siempre la actitud es de galanteo e insinuando el contacto. La mujer, es muy coqueta, pero altiva, se mueve de manera sensual, es fuerte y muy directa, elige quien le gusta y responde; su papel dentro de los bailes donde se representan animales es la hembra, busca la atención del macho conquistar y sede a la insistencia del macho durante el cortejo. Dentro del baile, es quien dice los versos de topada, en los cuales se hacen declaraciones de amor, se enfrenta a otras mujeres por su hombre o se hacen insinuaciones sexuales, comentarios alusivos al desempeño sexual de los hombres e incluso a su hombría. Además tiene el papel de torera durante el son del toro, el hombre representa el toro y al tirarlo durante el son, la mujer termina venciendo y en señal de su triunfo posa su pie encima de él, mostrando su gallardía y valentía.

HA8. La mujer costeña también, dan, dan la mujer costeña no juega con los sentimientos de los demás, no juega con trastos, juega con las cuerdas, pero eso ya es otra cos pues. Pero lo tradicional en estos pueblos ha sido eso pues, el baile, los sones el enamoramiento entre hombre y mujer pues. pues esto de estar en el mismo lugar, yo creo que se va dando la cosa, como pasa en el son de la India, que la mujer le canta a – un verso-- sí un verso, al enamorado, al pueblo, a la naturaleza. Aja sí, sí son a veces un poquito fuertes, pero los de aquí son un poco más moderados, porque para allá por Pinotepa son más, más... son un poquito más pelados. Más fuertes

Como es un hombre de aquí de aquí, pues es un caballero, un caballero que le gusta la bailada, muy alegre, el hombre trabaja en el campo y la mujer que esta en su casa y horita el baile y ahorita se ponen a bailar. Uhh sí, sí son muy aventados, sí. Pues yo creo que son así, porque es la costumbre. También pues puede ser también con la clase de comida que se come aquí, porqué por ejemplo vivimos cerca del mar y comemos pescado y eso tiene proteínas, va al campo caza uno un conejito, venadito, una iguana y se lo come también.La mujer, es muy amplia, larga, si no te pega no les das.

En Pinotepa Nacional como ya se ha mencionado anteriormente, es una comunidad llena de mezcla y tradición racial, existe presencia indígena, negra y mestiza. Los hombres esencialmente se dedican al campo, algunos se dedican a la pesca, especialmente los hombres de raza negra, pues habitan principalmente en comunidades junto al mar. Algunos hombres también son comerciantes y empleados sobre todo en espacios de esparcimiento, escuelas y bancos. En Pinotepa, los hombres son descritos como valientes, fuertes, con porte, hablantines, muy jocosos, con mucha hombría es decir, que defienden sus intereses, son hasta algo agresivos, fuertes y duros para defenderse y moverse en el mundo. Los hombres de está región suelen ser muy coquetos, aventados como dicen ellos, al momento de cortejar a una persona, hablan mucho, según su definición son mujeriegos por naturaleza así que buscan a una y otra mujer dicen muchos piropos, aunque no son tan directos en sus propuestas, ocupan mucho de su tiempo en la conquita, tener la atención de las mujeres aunque no necesariamente para entablar una relación con ellas, se hacen muchos comentarios con contenido sexual, se habla mucho sobre el desempeño de ellos en el ámbito sexual e incluso se escuchan muchas ofensas y bromas acerca de ello, su papel es el de protector, sobre todo con respecto a las mujeres, a ser el proceder y quien toma decisiones importantes. En las entrevistas no se habló del alcoholismo, aunque en la vida diaria es una práctica cotidiana, puede verse sobre todo a hombres reunirse en pequeñas cantinas alrededor del parque o en las esquinas de las casas tomando algunas cervezas; sobre todo por las altas temperaturas que se registran en la región.

Las mujeres esencialmente se dedican al hogar, algunas colaboran en el trabajo del campo, también se han incorporado al campo laboral, sobre todo como comerciantes en los mercados o como empleadas sobre todo las más jóvenes en pequeñas empresas, bancos o establecimientos esto debido a que Pinotepa es un municipio que está en crecimiento, además de ser un lugar de intercambio comercial y en los últimos años de centros educativos importantes en la región. Las mujeres de Pinotepa se caracterizan por ser amables, sonrientes, muy alegres, son atentas y su papel generalmente es estar al cuidado de los otros, sobre todo del esposo e hijos. Al tiempo que se ven como mujeres que sirven a otros, se miran de cierta manera sumisas según su perspectiva, también son consideradas mujeres bravías, fuertes, valientes con iniciativa, más con gracia, siempre coquetas, presumidas, nunca pierden el porte, presuntuosas y altivas. Se mira a las mujeres caminando con gracia por las calles, se escucha el bullicio de las conversaciones que sostienen en las esquinas, las risas, los decires y hasta la respuesta a algún piropo que ha lanzado un hombre.

MA10. Los hombres, Mj pues son así como le dijera yo, son alegres pue, también presumidos. Las mujeres, pues igual, de la misma forma, una mujer alegre, que le gusta mucho lucirse, su ropa, sus alhajas

Dentro de la danza los papeles de hombres y mujeres no distan de la vida cotidiana, se representan personajes, actividades o situaciones de la vida diaria. Lo alegre de la música y lo vigoroso del zapateado es señal del ambiente que se percibe en la comunidad. Los hombres siempre se ven alegres, fuertes, muy galantes, coquetos, hablan, gritan, lanzan piropos a las mujeres, no solo a su pareja de baile, su zapateado es firme y tiende a ser más fuerte, rápido y vigoroso que el de las mujeres, sobre todo durante la ejecución de las chilenas, donde la mujer más bien se luce, realiza pasos cadenciosos, moviendo la cadera de una manera sutil y elegante, sonriendo, mostrando la

belleza de su vestido, su peinado, sus joyas y por supuesto a ella portándolo. En los pasos del son, siempre mira de reojo a su pareja, como ellos, dicen para darse a desear y no verse fáciles, pues el chiste de ello es que el hombre insista y no pueda más. Pero dentro de son donde se dicen los versos de topada, puede verse a hombres y mujeres pelear verseando, los versos tratan temas con connotación sexual, el hombre generalmente hace comentarios sobre su virginidad, sobre que debería acostarse con el, que se acostó con otras mujeres o sobre lo bueno que es para los placeres sexuales, sus atributos o el menosprecio de otros hombres que ella ha elegido o que están rondándola. La mujer hace referencia a su mal desempeño sexual, a que ella es mucha mujer para él, que es más agraciada, y por tanto no le hará caso, hace referencia a sus pocos atributos sexuales, utilizando palabras ofensivas, haciendo comparaciones con objetos y animales, así como cuestionando su virilidad y preferencia sexual. Dentro de las topadas generalmente las mujeres ganan y continúan zapateando y bailando.

HJ11. Es importante lo sexual en parte, tanto como se da en la chilena la parte sexual, en la vida diaria, por ejemplo las mujeres aquí, hay unas que muy chiquitas como se dice aquí, se huyen, se van con el novio jaja, y pues los hijos a edad uy temprana, los hijos y pues no es uno, no son dos, son muchos, aquí en Pinotepa, aja, así son aquí.

Sí, a veces, pues lo que se cuida siempre es que los versos no caigan en la vulgaridad, pero pues a veces sí se pasan, porque el hombre siempre dice el verso primero y la mujer se lo contesta, y a veces el hombre dice un verso muy fuerte o hiriente para las mujeres y la mujer pues lo contestan con todo, con todo lo que puede.

En los bailes juegos, donde se representan animales en cortejo, se mira todo un ritual de apareamiento, que va desde llamar la atención de la hembra hasta el momento de la cópula. Los movimientos son muy sugerentes y explícitos, mucho movimiento de caderas, donde la mujer busca incitar al hombre para que la siga y copular, el hombre la sigue y cae ante los encantos de la hembra para culminar en el acto de la cópula, donde el son se

acaba. Así la mujer siempre tiene un papel en el que llama la atención de los hombres, que se muestra, se deja conquistar y usa sus encantos para atraer al hombre, más de una manera muy sutil y hasta altiva, presuntuosa, dándose a desear como lo dicen. El hombre sostiene un papel de galán, de conquistador, que puede con el reto que le venga y siempre está presto para responder, muestra su virilidad y fuerza, siempre alegre, jacarandoso como lo llaman.

HJ11. Pues sí, en parte sí, porque por ejemplo en los versos, el hombre hace gala de decile piropos y la mujer como puede aceptar el piropo o como se lo puede rechazar o se lo puede contradecir y en Pinotepa se ve mucho así, los piropos hacia las mujeres y las mujer coquetas, tanto en el baile como aquí en la región. Los hombre serían también coquetos, bravíos, gallardos. Sí es más directo todo.

7. Identificación y significado del/a bailador/a con la Danza (ISB)

De manera general se ha observado que la importancia que el baile tiene para le bailador/a está ligado a la manera en que se sienten representados en el baile, a la importancia que tiene transmitir y aprender valores importantes para la comunidad, que tienen que ver con como guiarse dentro de ella, es decir cuestiones sobre importancia del trabajo colectivo, la ayuda, el trabajo, el amor, la familia o la pareja.

El baile aporta a la vida del/a bailador/a un estado afectivo positivo para su vida, pues es un espacio donde se experimenta alegría, tranquilidad, serenidad o esperanza; pero además da un sentido de pertenencia e identidad, aportando con eso orgullo y sentido de ser a los bailadores y bailadoras es un cobijo, social y comunitario, en el cual se construyen. Dichos aspectos pueden observarse en la tabla 9, que a continuación se presentan.

Tabla 9. Categoría 7 Identificación y significado del bailador/a (sujeto) con la danza. (ISB)

Sub categoría		H	luautla d	e Jiméne	ez		Pocl	nutla		Pinotepa				
		MJ1	MA2	HJ3	HA4	MJ5	MA6	HJ7	HA8	MJ9	MA10	ĤJ11	HA12	
Importancia de bailar para	La danza te representa	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	
el /la bailador/a	Aprendizaje de los valores de la comunidad (pareja, familia)	0		0		0	0		0				0	
Aportación de la danza al/la bailador/a	Estado Afectivo positivo (Alegría, Tranquilidad, serenidad, esperanza, orgullo)	0	•	•	•	0	0	•	•	0	0	0	0	
	Cobijo de la comunidad (orgullo por la identidad, tradición, lazos)	0	0	0	0	0	0		0	0		0	•	
Aportación del/la bailador/a	Estado Afectivo positivo (Alegría, compartir con la comunidad)	0		0		0	0	0		0	0	0	0	
	Compromiso por mantenerla viva	0	0	0	0	0			0			0	0	

De igual manera el bailado y la bailadora aportan a la danza, su alegría, sus ganas, su respaldo a la tradición y al compartir con la comunidad, lo cual genera así el compromiso por mantener viva la danza la tradición y con ello los valores, las cosas importantes para esa comunidad.

HA4. Como identidad sí, quienes somos ¿no?, ¿qué hacemos no? No, lo que pasa es que, es lo que somos, lo que hemos sido, a lo mejor ni se puede personificar, ni se puede.Pues me identifica como mazateco, como parte de algo. Me llena de orgullo y de alegría, de seguir investigando y

saber mi raíz, mi tierra. Respeto. Escucharlos me llena de orgullo y participar, que me inviten es honor.

Pudo observarse que esencialmente la identificación de los bailadores y bailadores está en función del sentido de pertenencia, la identidad con su comunidad, con las costumbres, la importancia que tiene para esa comunidad y el papel que el sujeto/a ha tenido en ello. Con la identificación que tiene como hombre o mujer dentro de la

comunidad y con esos/esas hombres y mujeres, con los valores, el compromiso o los cambios e innovaciones que van ocurriendo en el proceso; así como la manera en la cual se inserta en ellos, como sujeto /a activo/a en su propia historia y la de su comunidad.

MA6. Pues como, yo creo que eso de zapatear viene de la sangre. Aja, todos nietos, ninguno deja de no bailar, escuchan los sones y bailan, Bony ya la vio, ¿ya conoce a mi Bony?

Bueno, pero de ahí para allá todos, todos, no sé dejan de mover, todos, mucho les gusta y digo pues, la gracia es que nosotros somos de Pochutla y ellos son de fuera, así que traen la sangre de sus abuelos.Bailadores, su abuela bailadora y su abuelo músico. Aja, ándale, es otras de las cosas que él es músico.

De tal forma que existe una identificación social o colectiva y una individual, que por supuesto nos son lineales, se retroalimentan simultáneamente, trasformándose y definiéndose. Así la bailadora y el bailador aportan algo de sí a la danza, en tanto que la danza aporta también a la construcción individual y colectiva del sujeto/a.

8. Futuro de la Danza en la Comunidad. (FD)

El futuro de la danza dentro de las comunidades se ve de diversas formas aunque con puntos en común. Son pocos los que piensan que la danza se perderá, pues más bien se piensa que la danza tendrá cambios, pues la vida no es estática y la gente cambia también, de tal manera que continuará. Es importante señalar que otra vertiente que es el significado que está tiene para la comunidad, pero también para cada persona, lo cual definirá el rumbo de la danza.

Está relacionado con la importancia que colectivamente se le da, el papel y la utilidad que tiene para los procesos sociales, para fortalecer la identidad, la pertenencia, el orgullo o los lazos familiares. Así que en tanto tenga significado para la comunidad la danza seguirá. Se vislumbran cambios, pues el proceso histórico de la danza ha dado clara seña de que no es estática y que inevitablemente los cambios se darán.

Como puede observarse en la tabla 10, cada sujeto tiene una perspectiva de lo que pasará, los cambios que se darán a futuro con la danza e incluso su papel en ello.

Tabla 10. Categoría 8 Futuro de la danza en la comunidad. (FD)

Sub categoría		Н	luautla d	e Jiméne	ez		Poch	nutla		Pinotepa				
		MJ1	MA2	HJ3	HA4	MJ5	MA6	HJ7	HA8	MJ9	MA10	HJ11	HA12	
Perspectivas sobre el Futuro	Pérdida	0		0										
de la danza	Continuidad con cambios	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
	Continuidad en tanto haya significado para la comunidad	0					0							
Lo necesario para la conservación de la danza	Aceptar integración de cosas nuevas, combinación de culturas	0			0								•	
	Transmitir la importancia a nuevas generaciones	0	•			0		0	0		0	0	0	
	Investigar		0		0			0		0				
	Cuidar													
	Mantenerla Viva	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	

Algunos observan esos cambios como buenos, mientras las costumbres permanezcan vivas y cómo una oportunidad de transformarse y renovarse. Otros lo ven como una pérdida de originalidad y tradición. Más generalmente se tiene una idea optimista de que la tradición seguirá, identificando como necesario para la permanencia de la danza, la necesidad de integrar nuevas elementos a la danza, aceptar cambios, la diversidad cultural que comienza a mezclarse. Así como la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la danza, del baile para la comunidad, abrir caminos, transmitir la importancia y los conocimientos de la danza. Investigar y sentirse comprometidos con la comunidad.

Este análisis permitió así mismo la realización de Mapas Conceptuales que representan gráficamente la interrelación entre los ejes de análisis. Se realizaron 4 mapas, un general donde se muestra la manera en que los ejes se relacionan, similitudes, conceptos clave,

como la importancia para la comunidad y, algunos factores que fue importante resaltar dentro de cada eje. El mapa proporciona una imagen gráfica útil para observar de que manera se relacionaron todos los ejes en la diversas comunidades y una vez que ha leído el análisis tendrá una imagen que lo esquematiza. Los otros tres mapas pertenecen a cada una de las regiones, Huautla de Jiménez, San Pedro Pocuela y Pinotepa Nacional. donde se muestra de manera particular la relación de los ejes de análisis, se resaltan aspectos importantes que ya hemos tratado en el presente capítulo y muestran aspectos específicos de cada comunidad.

El mapa general, se presenta a continuación, los mapas específicos podrá consultarlos en el anexo D.

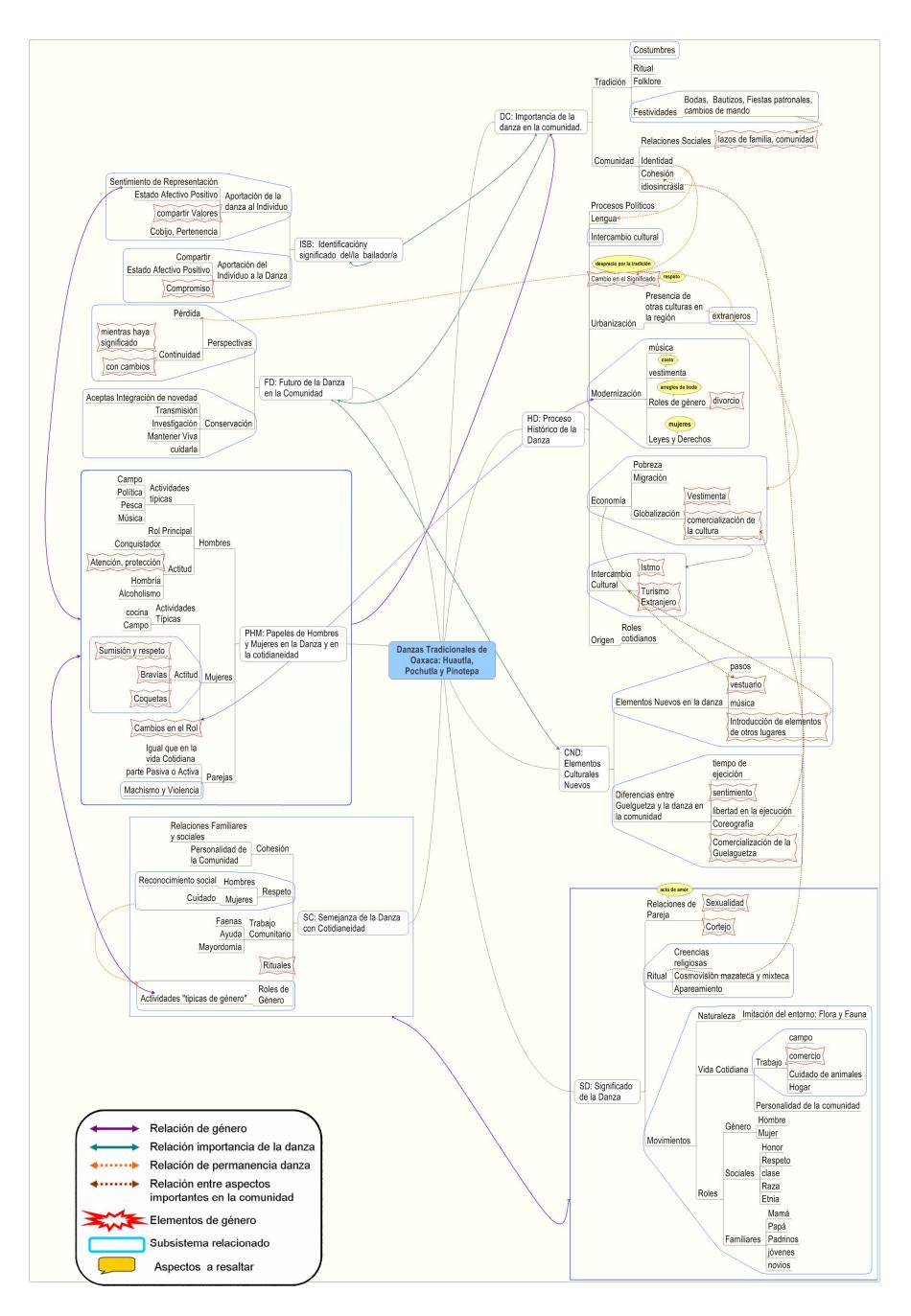
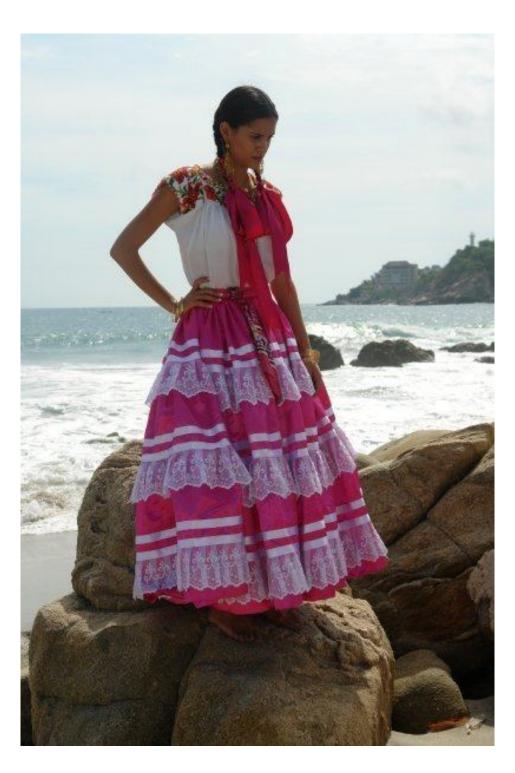

Fig. 3 Mapa general de Relación de los ejes de análisis en las Danzas de las 3 regiones.

Capítulo 8

La Danza Tradicional Simbología Cultural de Género

Capitulo 8

8. La danza tradicional, simbología cultural de género. Discusión y Reflexiones Finales.

"Y vivir al revés Que bailar es soñar con los pies ..."

Joaquin Sabina

La cultura como lo plantea Curutti (1975), es una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad, de acuerdo con una forma particular en que resuelve o entabla las relaciones. La cultura al ser un fenómeno social y comunicativo, tiene implícito una cierta dinámica comunicativa, un sistema de signos para codificar mensajes y los actos concretos de comportamiento comunicativo. En el proceso de la presente investigación se ha planteado a la danza como un aspecto importante de la cultura, es más, como un reflejo neto de lo que en ella se suscita, un espacio en el cual se representa la forma en que hombres y mujeres se han formado, se han construido como humanos dentro de un marco psicosocial que cada comunidad proporciona y en el cual se van estableciendo los aspectos importantes para la comunidad, las reglas, las normas, las costumbres, es decir la realidad.

Huautla de Jiménez, San Pedro Pochutla y Santiago Pinotepa Nacional, son el marco en la construcción de estos hombres y mujeres que danzan, que bailan Son tres comunidades que han aportado datos importantes, vivencias e historia útil para está investigación; así como aportes en la búsqueda del entendimiento de las relaciones humanas y las sociedades en las que vivimos. Sociedades vistas y vividas desde la

interacción, pues pueden verse como comunidades aparentemente distintas e incluso a la inversa, aparentemente homogéneas, pero siempre llegaremos a la conclusión de que existen enormes similitudes que nos permiten conducirnos en un marco psicosocial el marco de l@s human@s, que nos mantienen como grupo, como especie, en sociedades distintas, que también nos hace aprender y vivir en la diversidad.

Los datos obtenidos en la presente investigación son una muestra de la diversidad cultural, de la complejidad de las relaciones humanas, pero también de lo parecidos que somos como personas, como sociedades, en las cuales aún con lo diferentes que parecen ser, en el fondo todos y todas vivimos bajo estatutos, ideas, leyes dichas y no dichas, costumbres que garantizan la permanencia de ideas, valores, roles sociales, e incluso desigualdades genéricas, sociales y culturales. En este trabajo he querido dar espacio a las similitudes y a las diferencias, que nos hacen ser quienes somos, que nos mantienen unidos a un grupo, a un lugar, con un referente y un código simbólico que crea también nuestra personalidad individual y social proporcionándonos un lugar en el mundo.

De acuerdo con Blumer, la sociedad es contemplada en términos de acción, interesando por lo tanto sus aspectos procesuales más que los estructurales. De tal forma que dicho proceso esta en la acción cotidiana, en lo vívido, en los hechos y en lo simbólico como en la danza.

8.1 Las representaciones simbólicas y las relaciones de género: realidad cotidiana en la Danza.

La danza, el baile, como ya lo hemos venido planteado, es una actividad importante en la vida de los seres humanos, su práctica es generalizada en todo el mundo, las razones y

la importancia por las cuales se efectúa dicha actividad son diversas, aunque siempre encontramos puntos en común, como el festejo, la ofrenda o el cortejo. Dentro de la presente investigación he podido identificar algunos aspectos en la importancia y las razones que tienen en estas tres comunidades para bailar, así como la relación que tiene en la vida cotidiana de las personas que conforman estas comunidades.

He encontrado que efectivamente, la danza es una actividad sumamente importante en la vida de las personas de estás comunidades; que los roles de género de acuerdo con lo que cada comunidad asigna y percibe como un rol femenino o masculino son llevados a la escena, a la representación en la danza. Y subrayo lo que cada comunidad asigna y percibe, porque aún cuando existen generalidades, las pequeñas diferencias son sumamente importantes, esencialmente en la posibilidad de cambio o transformación. Es decir hay una correlación entre los roles de genero en la cotidianeidad y sus representaciones simbólicas en las danzas de la comunidad.

Es posible observar estos aspectos en el baile pues la danza como parte del arte es un instrumento del devenir simbólico, es decir de la cultura, constituye mediante el cuerpo un espacio de comunicación, de socialización. Los roles, como plantea Munné (1989) en cuanto a los postulados del interaccionismo simbólico, la interacción es también una actividad en gran medida esperada y asumida, pues las personas al interactuar desempeñan roles cuyo significado está socialmente establecido, principalmente a través del proceso que llamamos socialización. Como sucedería en los roles de género aprendidos a través de la socialización de los sexos, de los cuales se espera y se asume un comportamiento esperado para el marco en el cual se desenvuelven y en este caso son observados a través de su puesta en escena a través de la danza.

Las razones por las que se baila dentro de estas entidades, tienen que ver principalmente con aspectos relacionados a la vida en comunidad, a la convivencia social y el fortalecimiento de los lazos familiares, haciendo con ellos redes de permanencia de la costumbre como le llaman, la tradición, el ritual y la cultura o el folclore, todo ello dotando a las comunidades y a las personas de un arraigo e identidad cultural.

La danza adquiere un papel importante en las comunidades, pues es también en el espacio dancístico donde creencias, rituales, roles y lazos se fortalecen, pasan aparentemente inadvertidos estos elementos, además resulta ser un medio sumamente eficaz para asegurar la permanencia o para generar cambios. Pues es también un espacio donde las personalidades, los sentimientos, malestares, las vivencias se ven reflejadas, no sólo las de la comunidad sino las de las personas que conforman, crean y recrean dichas comunidades.

De acuerdo con Tomás Ibáñez (1994) los hechos sociales no existen con independencia de las prácticas cotidianas que los constituyen y, dichas prácticas constitutivas no vienen dictadas desde el determinismo social, sino que se guían por las categorías construidas en la experiencia subjetiva de las personas. Así, dentro de la danza se representan sucesos de la vida cotidiana, se toman aspectos identificables de la vida, como objetos, palabras, vestimenta, ademanes, modos de conducirse, de comportarse, que dentro del arte, en este caso en el baile adquieren una carga simbólica, un "como sí", se traducen en movimientos, accesorios, escenarios referidos a un marco psicosocial impregnado de significados, por tanto de mensajes y de historia no solo de lo que acontece en la comunidad, sino también, de quien hace la danza, del lugar en el que la hace y para quien la hace.

Para ser reinterpretada, para traducirla, para darle sentido, como ya lo hemos planteado, es necesario tener el código, el referente simbólico del cual se habla en la pieza. Dicho código es definido por los aspectos específicos de cada lugar, de lo considerado relevante, pero además no permanece estático e inamovible, se ha ido transformando, pues los seres humanos somos cambiantes y a la vez transformamos el entorno en el que nos desenvolvemos.

La danza, por una parte, en efecto, está sometida a una cierta ritualización y a la semiotización de los códigos culturales y sociales; y al mismo tiempo se ancla en el modo de funcionamiento orgánico del cuerpo en sus manifestaciones pulsionales (eróticas, agresivas, emotivas) que no obedecen a la lógica del signo y donde el código no llega, más que parcialmente a controlar y a someter su propia racionalidad.

En los casos de estas comunidades los referentes se han ido mezclando con aspectos novedosos y conservando también aspectos importantes para la comunidad, como aquellos que se relacionan con las costumbres, ideas o leyes ancestrales conviviendo con las modernas, generando así un marco especial entre lo milenario, (sobre todo en estas comunidades con una enorme tradición indígena) la influencia de la cultura negra, la historia colonial y por supuesto lo novedoso de la vida contemporánea. Todo esto también se ha visto reflejado en la danza, pues un aspecto relevante en la trayectoria dancística de nuestros pueblos, quizá es el hecho de que la danza en México ha tenido una historia ancestral y que para los antiguos mexicanos era mucho más que una actividad cotidiana o un espectáculo, denotaba un conocimiento, un interés basto sobre la vida y lo que acontece en ella, una práctica simbolizada del mundo y de su actuar en él, de su lugar en el mundo, del entorno que los rodeaba y de lo que construyeron en él. Aspecto que de alguna manera ha permanecido en el orden social de las comunidades, donde la danza forma parte de importantes acontecimientos; pues muchos de los

sucesos de la vida aquí en las tres regiones, son representados en la danza, en la forma de bailar y de interpretar una pieza, una gran mayoría de esos sucesos giran en torno a la vida conyugal y a la sexualidad se resaltan aspectos como la virginidad, la fertilidad, la procreación, y ejemplo de ello es que en todos los bailes se representan eventos relacionados con esos temas, ya sea imitando a los animales de la región en su fase de cortejo o de apareamiento. La conquista del hombre y la mujer, se representa el momento del cortejo, la conquista, la declaración de amor e incluso el momento mismo del establecimiento del lazo de parentesco como sucede en las bodas y los bautizos, que son eventos de suma importancia en la vida social de la comunidad. La danza en efecto, por una parte, está sometida a una cierta ritualización y a la seimotización de los códigos culturales y sociales; y al mismo tiempo se ancla en el modo de funcionamiento orgánico del cuerpo en sus manifestaciones pulsionales (eróticas, agresivas, emotivas) que no obedecen a la lógica del signo y donde el código no llega, más que parcialmente a controlar y a someter su propia racionalidad.

El matrimonio es uno de los acontecimientos recibidos y celebrados con mayor alegría y carácter ceremonioso en la mayoría de las sociedades y estas tres comunidades no son la excepción; pues el matrimonio, como Gayle Rubin (1996) plantea es, la base de los sistemas de parentesco. El parentesco, es la conceptualización de la sexualidad biológica a nivel social, por tanto se transforman machos y hembras en hombres y mujeres, cada uno una mitad incompleta que solo puede sentirse entera cuando se une con la otra. Los términos del parentesco delimitan posiciones e indican algunos de los atributos de dichas posiciones. El matrimonio presupone así una regla en la que se prohíben ciertas uniones (matrimonio) y se imponen otros, así como presupone individuos que están dispuestos a casarse, la división del trabajo por sexos es el

referente en el arreglo del matrimonio, lo cual requiere de por lo menos un hombre y una mujer, imponiendo así el matrimonio heterosexual.

Dentro de la cultura mexicana, la manera de percibir y concebir una serie de valores que forman parte de la economía, de la sexualidad y de la reproducción entre ellos el rito del matrimonio, son resultado de un proceso histórico y un conjunto de sucesos y acciones de diversas visiones del mundo. Hablando de la visión indígena, Nahua- Mexica sobre todo, la visión Europea a la llegada de los españoles y en cierta medida con ellos la visión de la raza negra con la llegada de los esclavos a América. Con toda esta mezcla racial y cultural, algunos elementos de las culturas se diluyeron, otros se afianzaron y algunos más se transformaron.

En el mundo Nahua existía una separación entre lo aceptable para unas personas y para otras, en torno a la sexualidad, a la fidelidad, al sexo, al cuerpo, a la reproducción, al erotismo, el deseo, la virginidad y el matrimonio. Este último en la visión nahua, estaba inmerso de un sentido ceremonial y sagrado, un evento social de suma importancia, sobre todo para la clase noble, donde se establecían relaciones de poderío, las mujeres nobles eran educadas desde temprana edad para el matrimonio, para ser buenas esposas e incluso recaía sobre ellas la responsabilidad de que dicho matrimonio resultara exitoso o no con la agravante de que este pudiese ser disuelto, pues en el mundo Nahua, eso podía suceder sí es que la mujer no resultaba ser buena esposa. El hombre, su esposo podía tomar otra mujer y hacerla su esposa.

Entre los macehuales, el matrimonio, según los cronistas, parecía darse de una manera mas libre, pues lejos de la necesidad de establecer lazos de poder, los hombres tomaban a sus mujeres con mayor afecto y hacían partícipes a sus allegados de la celebración, pero todo esto sin dejar de ser ceremonioso, de estar impregnado de misticismo y de preceptos establecidos para el rito.

A la llegada de los españoles muchas de estas ideas se fueron entre mezclando con la tradición católica y las costumbres europeas, primeramente se aseguro la permanencia de los lazos entre los nobles mexicas y sus poderíos, comenzó a darse la mezcla racial y con ello convenios y relaciones que a ojos de la Iglesia católica eran pecaminosos, pero sobre todo dentro del orden social resultaron ser desastrosos, una especie de anarquía, amasiatos, bigamia, barraganías, mezcla racial y sin número de hijos, lo cual llevo a que el matrimonio se institucionalizara, tomando como idea central que quien se casara debía llevar una vida monógama bajo los preceptos de la Iglesia.

El matrimonio fue establecido como sacramento, lo cual refiere a que fue instituido por Dios y ratificado por Cristo, por tanto considerado como divino, santísimo, inviolable por tanto indisoluble "solo la muerte dirime esa unión". Esto favoreció, el control de la vida familiar ya que la Iglesia proporciona en el matrimonio, en el rito de la unión, la gracia de Dios, así la pareja en el "alma", quedan vinculados a la Iglesia y a sus reglas.

Una vez integrada la familia a la vida cristiana, la iglesia adquirió una influencia importante, para no solo enseñar las costumbres religiosas, sino para moralizar para "dominar las costumbres¹". Así a través del matrimonio² se perpetúa la herencia cultural, social y simbólica de la familia a la que pertenecen.

En los ritos del matrimonio como actualmente se realizan en muchos lugares de México, mezclan estas visiones, creando así una forma muy particular seguir el rito, aún en las

_

¹ Aunque la iglesia Católica ha sido la de mayor influencia en nuestro país, con el tiempo otras religiones, con diversas creencias y cultos se han ido integrando a la vida social del país y en muchas comunidades han adquirido gran fuerza y con ello también han impactado las costumbres de las comunidades. Cómo en el caso de los Cristianos en Huautla, que han visto en las costumbres de la comunidad aspectos contrarios a sus creencias, empujando a qué dejen de realizarlas.

² En todas las culturas, existen ritos sobre el matrimonio, al igual qué en todas las religiones se conceptualiza la unión de las personas, los lazos de parentesco y del matrimonio.

celebraciones citadinas. En Huautla de Jiménez, por ejemplo, pude observarse de manera muy clara esto, el matrimonio, consiste en una parte ritual indígena mazateca, donde técnicamente los contrayentes, "hombre y mujer" serían casados bajo el rito mazateco del lavado de cabeza (Cap5) sin embargo, en la unión y dominación cultural, este matrimonio, es ratificado, consagrado en una ceremonia por la Iglesia Católica. Aún cuando para el Catolicismo, el matrimonio es definido como "uno de los siete sacramentos, a los que todo hombre y toda mujer, tiene el derecho fundamental o derecho natural, subjetivo y primario a contraerlo (Martínez D. 2005:3) por lo que el matrimonio es unitivo, y donde la procreación, los hijos no son un condicionante para casarse; en la práctica dentro de las ceremonias, se hace hincapié en definir el papel del hombre y la mujer en el matrimonio, el objetivo y quizá la parte más importante de él es procrear y traer hijos al mundo para formar familias al servicio de Dios; aspectos que son reforzados y mantenidos en los rituales. (las fiestas, celebraciones, ceremonias) Todo esto ahora también inmerso bajo un marco legal del estado, donde se ratifica esa unión ante los "ciudadanos" de ésta nación mexicana, a través del matrimonio civil.

El rito del matrimonio como Gayle Rubin plantea también es un contrato, un intercambio que se establece entre dos grupos de hombres donde establecen los términos del intercambio; el "Intercambio de mujeres" es una forma abreviada para expresar que las relaciones sociales de un sistema de parentesco especifican que los hombres tienen ciertos derechos sobre sus parientes mujeres, y que las mujeres no tienen los mismos derechos ni sobre sí mismas ni sobre sus parientes hombres.

Siendo un acontecimiento tan importante para las sociedades, que perpetúa las costumbres y las reglas, que mantiene el "orden social" no es extraño que estas

comunidades incluyan piezas dancísticas que se destinan especialmente a la celebración del matrimonio.

Esto puede entenderse al relacionarlo con la manera en que en ellas se percibe a las personas, a su lugar en la sociedad y sobre todo a la manera en que son concebidos los roles de género y a la manera en que estos son llevados simbólicamente al arte, en este caso a la danza. Los roles de género, la identidad sexual, la idea en general del sexo, según Ortner y Whitehead (1996) es "producido socialmente y organizado culturalmente", así, el matrimonio y en general las relaciones de parentesco, constituyen un instrumento importante en esa organización.

El parentesco y el matrimonio, constituyen el ámbito donde las culturas comienzan la construcción del género, la sexualidad y la reproducción. Los roles que hombres y mujeres fungen socialmente no son equitativos. Generalmente la mujer está situada en el espacio privado, cerrado, mientras que el hombre se sitúa en el ámbito público, el de las relaciones sociales.

En estás comunidades los roles en lo general son designados de la misma forma, la mujer está destinada al espacio privado, a lo cerrado, al no mostrar, al cuidado y la atención; como el objeto, en el mejor de los casos el objeto a ser conquistado, encargada de la seducción aunque de acuerdo a la región expresado de maneras diversas, más explicito en la región de la costa, con movimientos, la exhibición mayor del cuerpo, las miradas e incluso las palabras y las propuestas directas; en tanto que en la región de Huahutla en la Sierra Mazateca, los manera de mostrar interés por una propuesta de un hombre, es muy sutil, imperceptible al ojo ajeno, con miradas muy discretas y como ellos lo plantean guardando el respeto al hombre, de una manera muy sumisa, pues a las mujeres no les es permitido mostrar, mostrarse, siempre recatadas

esperando ser elegidas pasivamente por un hombre y en palabras de los propios pobladores, esa es una buena mujer. El hombre tiene el espacio público, activo, incisivo, el que elige, el que señala, el que muestra, el que otorga. Pero también la manera de expresarlo de acuerdo a la región es diversa, generalmente los hombres de la Sierra al igual que las mujeres son más recatados, serios, introspectivos, en tanto que los hombres de la costa tienden a ser más sociables, hablantines, se muestran.

Por lo que el baile es un espacio donde se reflejan y se refuerzan las costumbres y las cuestiones importantes de la comunidad es decir los aspectos cotidianos, el trabajo, la sexualidad, la jerarquía en la familia, la jerarquía en la comunidad y por supuesto el entorno, es decir todos los aspectos vitales para el orden social de las comunidades. Así todos los preceptos sociales están marcados por el género, los ejes son distintos para hombres y mujeres en el caso específico de este trabajo podemos observar que se matizan también con características propias de cada comunidad, con aspectos como la personalidad de la misma, cuestiones raciales y étnicas así como geográficas.

La tabla 11 muestra esa relación entre lo cotidiano y su simbolización en la danza, algunos aspectos desde el rol que hombres y mujeres desempeñan en cada comunidad y como se simboliza en el baile.

ANEXO C: TABLA 11 Relación entre Género y representaciones simbólicas.

Región	Sexo	Género				
danza		Ejes cotidianos	Vida cotidiana	Representación simbólica en la danza		
	Hombre Mujer	Trabajo	Actividades del campo, política	Realiza el ritual de pedimiento de la novia, hace la bienvenida y da las gracias a los invitados por asistir. En cuanto al campo, pueden observarse en los pasos, son suaves parecidos al momento en que se está sembrando una semilla.		
		Sexualidad	Cortejan, para construir una familia, demostración de estatus	Pedida de mano, recepción a la esposa con la música. Siempre altivo, con la cabeza en alto, observando a la mujer que baila con el y en algún momento hacer pequeñas señas de agrado y cortejo, como sonrisas e intenciones de acercamiento.		
		Jerarquía en la familia	Jefe de familia, toma todas las decisiones, protector, proveedor, responsable	En las miradas y en el respeto que los participantes muestras, sobre todo las mujeres. El que dice en que momento se bailaran los jarabes.		
		Jerarquía en la comunidad	Persona pública	Muestran más su alegría, ríen y platican con otros hombres, con los festejados, en el caso de ser el novio o el padre del bautizado, se encargan de ver que se atienda a los invitados y entablar las relaciones sociales. En el caso de las bodas o bautizos siempre el padrino es una persona reconocida, es quién pasa el canasto durante los sones.		
Sones mazatecos de		Entorno	Cañada, frío	Vestuario, sombrero usado en el campo, así como su calzón y camisa de manta. Otro aspecto son los movimientos cerrados,		
mazatecos de Huautla		Trabajo	Actividades en el campo y en el hogar	Los pasos son cerrados, moderados, en servicio del otro. Se riegan flores y los pasos son suaves como cuando se siembra una semilla, se pasean canastos con comida, celebrando el convite y la alegría de poder compartir los alimentos y la bonanza. Vestuario con los bordados y coloridos		
		Sexualidad	Son cortejadas, sumisas, discretas, recatadas, virginidad	Regularmente la mujer mantiene la cabeza agachada, toma su huipil con ambas manos y se mantiene muy recatada y discreta, hace pocas muestras de agrado, su sonrisa es tímida y siempre va para donde va el hombre.		
		Jerarquía en la familia	Cuidadora, obedece	Sólo bailan con el marido o con permiso de él. En caso de no ser casadas el del padre o el de un hombre cercano que está al mando.		
		Jerarquía en la comunidad	Sólo en función del trabajo	Sumisión, no hacen elección de pareja de danza, a menos de que sea una mujer con un rol social importante, como una maestra, una persona con estudios o una chamana.		
		Entorno	Cañada, frío	Movimientos cerrados, movimientos, pausados, suaves. Vestuario, los colores y los bordados tienen que ver con la fauna y la flora de la región así como el trabajo del campo y los rituales sagrados.		

	Hombre	Trabajo		Actividades del campo, política, pesca	Se muestra en algunos bailes como el cotón o el arriero, que muestra justamente la actividad del cuidado de los animales y de los utensilios del campo, aún cuando no se ve propiamente la pesca, siempre se hace referencia al calor de la costa y el mar.
		Sexualidad		Cortejan, por placer, coquetean, a todas	Coquetean todo el tiempo, hablan mientras bailan, dicen cosas a sus compañeras de baile y a las demás bailadoras, sus movimientos, son altivos y se lucen zapateando, entre más fuerte y más rápido lo haga se admira más. Competencia entre hombres por las mujeres, hacen gala de su virilidad y del cuerpo. Bromean y hablan sobre el sexo. Muchos de los bailes representan animales cortejándose.
		Jerarquía en la familia		Jefe de familia, toma las decisiones importantes	Quien va a pedir la mano de la novia, decide como, donde y en que momento se bailará el quirio y sobre todo cuanto durará pues sí sigue zapateando, los músicos tocaran.
		Jerarquía en la comunidad		Persona pública	Grita, había al público, se mueve con soltura, coquetea con la gente. Se emborracha
		Entorno		Costa, cerros, animales, vegetación, caluroso	Representan animales, vestuario, nombre de los sones
Sones de Pochutla	Mujer	Trabajo		Actividades en el hogar, comercio y el campo	Movimientos muy fuertes del trabajo que realiza la mujer, como lazar al toro y con ello demostrar su fuerza situaciones complicadas y que puede hacerse cargo de algunos son de servicio al hombre como servirle bebidas.
		Sexualidad		Coquetean, pueden elegir si desean el cortejo o no, hablan y bromean sobre sexo, sin pudor, valor por la virginidad,	Sus movimientos de contoneo, sugerentes del cuerpo, mucha expresión corporal, movimientos amplios y rápidos, insinuaciones de tipo sexual, acercamiento de los cuerpos. Y la versada, donde se puede declarar el amor a alguien, mostrar su bravía a otras mujeres o despreciar el amor de alguien o los celos.
		Jerarquía en la familia		Cuidadora, responsable de la administración, toma decisiones cotidianas	Carga con el borracho, maneja situaciones difíciles como lazar el toro, es la responsable de cantar los versos y de alentar a la gente a participar, de mantener el ánimo
		Jerarquía en la comunidad		Puente entre la familia y la comunidad	En la boda, es la encargada de que las cosas salgan bien, la gente esté contenta y la fiesta sea alegre, de organizar la entrada y salida de los personajes en el quirio, pues las madrinas son responsables de la novia.
		Entorno		Costa, cerros, animales, vegetación	En las temáticas de los sones, referentes a la fauna, y la vegetación, el uso de ropa ligera, colorida, con utensilios necesarios en sus actividades
Sones, Jarabes y Chilenas de Pinotepa	Hombre	Trabajo		Actividades del campo, empleados, política	Movimientos que representan animales, actividades del campo, hace versadas.
		Sexualidad	Negros	Cortejan, son más directos, hablantines	Movimientos más cadenciosos, sueltos, llenos de sensualidad y fuerza, sus versos y el cortejo son mucho más directos, hablan de sexo mucho tiempo se manejan en el espacio sin pudor.
			Mestizos	Cortejan, presumidos, elegantes	Son movimientos altivos, elegantes, el cortejo es directo, pero presuntuoso, siempre haciendo gala de su físico y de lo bien que baila.

			Indígenas	Secos, callados, tímidos,	Movimientos, más cerrados poca soltura en el espacio escénico, más callados, aunque el indígena de la costa es mucho más abierto que el de la sierra.
		Jerarquía en la familia		Jefes de familia, toman casi todas las decisiones, proveedores	Son asertivos en el hablar, en la forma en que se mueven, seguros, guían a la mujer en el baile, en algunos versos se refleren a su labor de proveedores y quien lleva las riendas de la casa, se encarga de ofrecer un porvenir a la mujer y de satisfacerla en todas sus necesidades.
		Jerarquía en la comunidad		Persona pública,	Su manejo en el espacio es amplio, habla con otros hombres, de sus vivencias y de cuántas mujeres han tenido, de la política y hace mofa de otros hombres, busca siempre retos.
		Entorno		Costa, animales, vegetación, caluroso	Representa animales, buscando copular con una hembra.(En el caso de los juegos, es una cuestión contraria, un hombre con un hombre.) su vestimenta es muy ligera y muy ajustada al cuerpo,
	Mujer	Trabajo		Actividades del hogar y en ocasiones, empleos pequeños.	Las versadas hablan de sus labores, del amor que ponen en la casa y a su hombre, en caso contrario despecho por las fallas de él en la casa. Su vestimenta es impecable y es muy cuidadosa en ello, siempre lucir perfecta.
		Sexualidad	Negras	Coquetean, son elegantes pero un poco toscas, graciosas, hablan y bromean sobre sexo, no hay pudor sobre el cuerpo	Movimientos muy cadenciosos, llenos de sensualidad, desenvolvimiento grande en el escenario, movimiento de caderas, zapateado fuerte lleno de vigor, sonríen mucho, coquetean, hablan mucho, bromean.
			Mestizas	Coquetean, presumidas, elegantes, graciosas, con porte, "se dan a desear"	Movimientos cadenciosos, elegantes, cálidos, altivos, presume su belleza, su cabello, muy estiradas, derechas, siempre viendo de reojo, haciendo gala de su vestido y de sus joyas. Habla mucho, menos que las negras.
			Indígenas	Parcas, secas, recatadas, discretas, calladas, vestimenta ligera, el cuerpo, es visto como natural, sin tanta connotación sexual o erótica.	Movimientos sin tanta gracia y coqueteo, son discretas, calladas, pero sin pudor por su cuerpo, se manejan con naturalidad y sin morbo, pero no lo ven de manera sexual.
		Jerarquía en la familia	Negras	Contestonas, cuestionadoras, hacen todas las tareas del hogar, cuidadoras.	Dicen los versos más fuertes hacia el hombre, los contestan y regularmente ganan la topada, hablan de su papel en casa, de la importancia de la familia y de su hombre, de su desempeño sexual, de lo hembras que defienden con uñas y dientes lo que es de ellas. Buscan ir a su ritmo y retan al hombre en el zapateado, lo tiran y lo empujan.
			Mestizas	Ligeramente contestonas, pero obedientes.	Los versos son fuertes, también hablan del desempeño del hombre en lo sexual, aunque contestan y buscan retar al hombre en el baile, regularmente son llevadas por el, ellas se ocupan de nunca perder la elegancia y el orgullo
			Indígenas	Calladas, sumisas, cuidadoras.	Pocas veces contestan las topadas, son más calladas, recatadas, se ocupan de estar bailando, de seguir a los demás, son más recatadas y penosas.
		Jerarquía en la comunidad		Presencia comunitaria sólo en cuanto a asuntos domésticos	Hablan de sus actividades domésticas, de sus relaciones con otras mujeres y de la importancia de tener un hombre (versada) son figuras bonitas, altivas, sensuales, que admirar dentro del

				baile.
		Entorno	Costa, animales, vegetación, caluroso	Representan a animales hembras siempre, en celo en la
				búsqueda de un macho para copular. Vestimenta ligera, que
				señala fauna y vegetación de la región, es muy colorida, amplia
				que permite el movimiento y la ventilación.

Con ello podemos observar las grandes semejanzas y diferencias que existen entre comunidades. Uno de los aspectos importantes que resaltar es que el entorno geográfico determina mucho la personalidad de las comunidades; pues el actuar cotidiano también se da en función del lugar y el espacio, en contacto con el terruño y el hábitat, como definidor social, lo que le da identidad y sostén colectivo "Pues somos dónde vivimos; somos el espacio, el que transformamos y el que nos transforma". De Certeau (1996) plantea que, la cotidianeidad se construye por la apropiación o reapropiación, con un presente relativo a un momento y aun lugar en contacto con el otro. El marco dentro de su estructura espacial, designa más que el lugar geográfico, el conjunto de observaciones y teorías que conciernen al uso que el ser humano hace del espacio como producto cultural específico. Así los habitantes de la Sierra Mazateca, rodeados de densa niebla y frío son personas que van hacia dentro de sí, introspectivas, impregnados de misticismos de los antiguos mexicanos que logró sobrevivir en lo alto de las montañas, pero con esa idea del indígena que prolifero por todo el país, que paso de ser un pueblo majestuoso a ser un pueblo oprimido callado y aquantador. Un pueblo tapado, cobijado, resistente, del frío y del cuerpo, del pudor y de la modernidad.

Pochutla un pueblo caluroso, todo va hacia fuera, con poca ropa y poco que ocultar, intenso, basto, bullicioso, inquieto como uno se pone cuando el calor lo agobia, ágil, pero relajado, alegre, despierto de tanto sol tempranero y trasnochador. Un pueblo netamente mestizo.

Pinotepa Nacional, pueblo costeño, tiene una magia que atrapa, es la mezcla perfecta de las tres culturas, pues hasta el entorno es así, caluroso, con partes planas, el mar y con un toque serrano, basta vegetación como lo es su gente, basta, calurosa, cariñosa, bullanguera alegre, va hacia fuera y hacia dentro, pues aunque es escandalosa, mantiene ese toque de zozobra, misticismo y altivez.

El trabajo es otro aspecto sumamente importante y puedo decir que es un condicionante en la forma de vida no solo de las comunidades, sí no el lugar que hombres y mujeres tienen dentro de ésta. Ya sea en las montañas o en los grandes prados como campesinos o a orillas del mar con la pesca; el comercio en las plazas del pueblo; el trabajo es la actividad social más importante. San Pedro Pochutla es un importante punto de intercambio comercial en la región, el trabajo es determinante para las mujeres de este lugar, son ellas quienes se encargan de las relaciones públicas y las transacciones, pues son en su mayoría las que comercian, quienes mueven productos y el dinero en el mercado; además de trabajar a la par de los hombres en el campo y en la producción. Esto ha sido fundamental en la idea que tienen sobre sí mismas y su lugar en la comunidad, pues eso les ha dado de cierta forma presencia, fuerza y poder sobre algunas decisiones que de otra manera serían impensables, cosa que se ve reflejada en el baile, pues en los sones en el caso de Pochutla, las mujeres mantienen un papel activo, buscan al hombre, zapatean, compiten, toman hasta cierto punto y en algunos bailes como el toro y el borracho un papel de liderazgo, son ellas quienes llevan el ritmo del baile, incitan al hombre a atraparla a ganarle, ella lo emborracha, lo tira, lo engaña con cautela y con astucia; utiliza su belleza para atraerlo, su inteligencia para engañarlo y su fuerza para someterlo, pues en ambos sones la mujer termina venciendo y actualmente en señal de triunfo hasta pone el pie sobre él.

Engels (1876) plantea que el trabajo fue fundamental en la transformación del mono en hombre; pues es una práctica cotidiana que no sólo transformó las conexiones cerebrales y la anatomía de los seres humanos, también ha transformado nuestras relaciones sociales y nuestro entorno. Así por eso, el trabajo también es y será un aspecto fundamental en el posicionamiento de las mujeres en los espacios públicos, sin

embargo, había que hacer reflexiones sobre la manera en que nos insertamos a ese mundo publico, sin perder de vista que necesitamos trabajar en la construcción de relaciones equitativas entre hombres y mujeres, dónde cada uno tenga su lugar, respetando la diferencia, compartiendo los espacios; los públicos y los privados, los de la crianza, el cuidado, el afecto y aquellos de donde esta el poder, la decisión, la fuerza y la guía trastocando el género, la clase, la raza y la etnia. En la medida que diversifiquemos nuestras labores, nuestro trabajo, nuestra práctica cotidiana, nos diversificaremos humanamente.

La vida social está organizada jerárquicamente, por eso es importante tomar en cuenta de que manera se organiza en esta comunidad y bajo que preceptos. Los aspectos importantes hablando de éstas comunidades son la jerarquía en la familia y la jerarquía en la comunidad. El lugar que cada persona ocupa dentro de estos espacios está trastocado y también depende en mucho del sexo, la raza, la clase y la etnia. Es decir de acuerdo así se es hombre o mujer, sí es blanco o negro, sí es mestizo o pertenece a alguna etnia, dependerá el lugar que cada persona asumirá no solo dentro de la familia sino en la comunidad. Generalmente las mujeres en la casa y en la comunidad son situadas en los espacios privados, es decir su trabajo en la familia, es el de cuidadora, el de velar por el bienestar de la familia, atender los quehaceres y las necesidades de los otros. Las decisiones son generalmente asumidas y designadas a los hombres, así como los espacios públicos; por lo que en encontramos a lo largo de este estudio, podemos mencionar, que estos papeles públicos se refieren a cargo político o social, por ejemplo en la presidencia, o siendo mayordomo, que aunque también hay mayordomas, más bien son pareja, la esposa del mayordomo, cargo sobre la seguridad, como policías o cuidadores. También rol social en lo público es, el consejo de ancianos o ser un hombre

respetable que se encarga de dar consejos, o hacer los ritos de la pedida de novia, ofrecer saludos o palabras en las celebraciones.

Aunque los espacios públicos no son reconocidos para las mujeres, también vemos a lo largo de este trabajo, que las mujeres poco a poco ganan terreno en ese ámbito, sin embargo en todas las comunidades existen papeles de ese tipo que tienen un carga social importante, como lo es ser maestra, o ser curandera, partera o chamana, que en estás comunidades resulta esencial. Estos papeles reconocidos, también están atravesados por el género, se relacionan con actividades de cuidado, de procura, de aliento de amor y con la parte privada de las personas. Como Ortner señala (1972) que en el pensamiento cultural existe una tendencia universal a asociar lo masculino con la cultura y a considerar que lo femenino se encuentra más cercano a la naturaleza. Por tanto la jerarquía del rol no deja de estar directamente relacionada como ya lo decíamos anteriormente con la raza, la clase, la etnia y el género. Papeles que dentro de la danza se reflejan en quien lleva el papel primordial, quien comienza a bailar, en que orden pasan etc. Como por ejemplo en el son del quirio en San Pedro Pochutla, se baila para festejar la unión de un hombre y una mujer, bailan los novios y van pasando los padres y los padrinos del novio y de la novia en orden de importancia para la celebración (ver cap 5 San Pedro Pochutla). Ejemplos como ese se pueden encontrar muchos en la ejecución del baile, pero también durante la fiesta en el momento de bailar, la tabla 11 muestra algunas situaciones y características de la manera en que se representan los roles jerárquicos.

Un aspecto más que se trata en la danza y en la comunidad, es por supuesto el de la sexualidad, de la cual se habla, se juega, se enseña, se presume o se calla, está producida socialmente y organizada culturalmente Puesto que la sexualidad en un amplio concepto, en el cual intervienen aspectos como las relaciones sociales, las

fraternas, las amorosas, el sexo, el erotismo, la reproducción y por supuesto el género que se producen a través de la interacción y de la simbolización; la sexualidad es entonces como han planteado tantos teóricos el espejo, la piel mediante la cual se conoce y se vive el mundo, se ama y se aprende. Estás son también formas simbólicas como ya lo hemos explicado y como formas simbólicas exigen ser interpretadas para poder ser explicadas. La danza cumple esa función, ha llevado en estos casos a la escena sus propias ideas de la sexualidad. Se habla del cortejo que se representa en todos los bailes estudiados en este trabajo, de maneras distintas aunque no antagónicas, el cortejo adquiere sentido para la comunidad, pues respalda otros aspectos importantes para ella, en este caso hablamos de los lazos familiares; el cortejo encamina la acción hacia establecer un lazo, casarse, tener hijos, formar familia y comunidad. Se habla también del placer de manera más directa en las regiones de la costa, conjuntando aspectos de los que ya hemos hablado, por ejemplo el entorno geográfico, que propicia la idea erótica de la sexualidad y que se expresa de manera más directa y aunque es una necesidad común hablar del fin máximo siempre es el lazo social, mezclado con el amor, el afecto y lo erótico. La danza da muestras de esos matices en las diferentes regiones, viendo sus bailes podemos entender la personalidad de cada comunidad, que es lo que ensalza y que es lo que encubre. En estas comunidades como en muchas otras o en su mayoría. Se habla de la sexualidad a través de la opinión social del sexo. del cuerpo y del papel de cada persona en ello. En estas danzas podemos denotar aspectos de la sexualidad como las relaciones cóitales, se habla y se representa el proceso, se habla de sí existió o no placer, del desempeño de los hombres, una idea general de que la responsabilidad del gozo es del hombre, dejando en ellos el poder y la carga del placer sexual humano. Pues las relaciones sexuales también tienen un carácter político y como Ortner y Whitehead (1981) plantean, funcionan como el lenguaje en las relaciones políticas. Por eso es tan importante en la vida social y cotidiana de las personas, tanto no podría faltar un lugar para ello en la danza. Se muestran las formas de expresarlo, a través del baile con los movimientos, sí hablamos de la sierra dado las características de los pobladores, de su personalidad, el manejo corporal, es tímido, suave, discreto. Como en los testimonios uno de los entrevistados nos dijo HJ3 "las mujeres mazatecas son discretas... tienen que ser discretas y recatadas, los hombres en el baile se representa su recato, su discreción, la callados y honorables" honorabilidad y el silencio. La tabla 11 muestra en que momentos, situaciones o características de la danza se representan ideas sobre la sexualidad; que aunque sabes que es un conjunto de aspectos amplio, es conveniente tener presentes situaciones concretas. Por ejemplo la manera en que hombres y mujeres nos movemos al bailar se relaciona de manera directa con todos los aspectos de la sexualidad, con los roles que se esperan de cada uno de nosotros. En los sones de Pinotepa Nacional las mujeres enaltecen su vanidad, su coquetería, su delicadeza, que aunque aguerridas y fuertes, no pierden el talante de lo femenino, lo "bello" lo contemplable, mientras que el hombre se luce en mostrar su fortaleza, su rapidez al zapatera, la gallardía, la hombría, el poder. Así las representaciones en su conjunto están atravesadas por la sexualidad, por el género, ya sea que se hable del entorno, del trabajo, de la jerarquía social o familiar, de la raza, de la etnia, la clase y de la sexualidad misma. Las representaciones con un conjunto de aspectos, situaciones, tiempo, vivencias, dependen y se producen a través de la interacción y está se da en un marco y un contexto. La representación, las elaboraciones simbólicas, tienen cometidos sociales, hemos planteado, que sostienen la estructura, la justifican, la reproducen, pero también, la cuestionan, la critican e incluso hablan de los deseos y las necesidades. Ese cometido, se da también a través de otro proceso, de la catarsis y de la sublimación

8.2 El espacio dancistico, un espacio Cotidiano de Sublimación Social y Catársis.

La relación entre el sentimiento, el pensamiento y la acción, constituyen una unidad en la vida humana, en la individual y la social; este trabajo ha buscado integrar esos aspectos desde el tema de la representación de género en la danza. Y es justo en esta parte en la que encontramos la utilidad de las representaciones y en este caso la de la danza. Ruth Benedict (1971) postula, que en el actuar humano existen formas de presión sobre las emociones; la gente hace presión sobre sus emociones, ya sea tratando de provocar emociones que no se presentan, o tratando de suprimir emociones que ya están presentes. Algunos teóricos definen la presión sobre la emoción como "la conciencia de manipular actitudes, pensamientos o comportamientos tratando de cambiar de sentimientos" sin embargo Scheff (1986), señala que la presión sobre la emoción incluyen las actividades conscientes de suprimir o provocar un sentimiento y aquellas de las que el actor tiene poca o ninguna consciencia, de la misma manera incluye no sólo aquellas actividades en las que el individuo hace presión sobre sus propias emociones, sino también actividades similares por otros. Así, los procesos emocionales, son un producto de la presión de la emoción, la cual es ejercida, desde dos dominios, uno desde la socialización y dos desde la interacción ya sea a nivel personal, interpersonal o social. Tenemos varias formas de hacer presión sobre la emoción desde los dos dominios, ambas desde mi perspectiva refieren al control de las emociones. Desde la socialización, plantean algunos autores la más común es a través del castigo y desde la interacción la supresión de las emociones no deseadas o la evocación de las deseadas. Este control sobre las emociones se encuentra enmarcado bajo un sistema social, es decir, la cultura, la serie de reglas que cada persona debe seguir perteneciente al grupo, las creencias,

las costumbres, los roles o las leyes.

Por ejemplo el grito no es una capacidad aprendida, lo que se aprende es la capacidad de suprimir el grito, no es correcto que una persona grite por la calle, a menos que existan argumentos para hacerlo, que sea su trabajo gritar para avisar alguna situación o en caso de emergencia, de lo contrario será castigada, desde el sistema (el estado) hasta el señalamiento de las miradas de los demás. Esos proceso emocionales, son procesos catárticos que aprendemos a dosificar, modificar o extinguir.

Dichos acontecimientos, como ya planteaba anteriormente son una forma de control, el cual se encuentra bajo un marco social, donde la supresión de las emociones no solo apoyan la estructura social, sino que la sostienen, la mantienen, la perpetúan y la reproducen. Es decir, todo aquello que no sea aceptado dentro de esta estructura será suprimido, castigado o extinto. Así la estructura se controla a nivel de clase, de raza, de etnia y por supuesto de género. El proceso en el que se da la socialización, la interacción y por tanto la cultura, es un proceso circular. La estructura de las relaciones sociales es moldeada por las mismas ideas culturales que la dinámica social propicia y cristaliza gracias a ellas.

Esa supresión emocional sería insostenible sino existieran procesos que permitan explotar la emoción, es decir hacer catársis. Es ese sacar, sí desde su definición es planteada como *purificación* y es una palabra que alude a la tragedia, es entonces un proceso de purificación emocional, corpórea y mental

Está emoción es necesaria para nosotras y nosotros humanos, cuando tenemos situaciones difíciles entramos en la búsqueda de una emoción, esa búsqueda es un intento por revivir y por tanto resolver, anteriores experiencias dolorosas que quedaron inconclusas, pero en condiciones nuevas y menos amargas.

Scheff (1989) sostiene que este proceso debe darse en equilibrio entre depresión y seguridad, sostiene también, que procesos catárticos como el grito o la risa ocurren

cuando es revivida una depresión emocional no resuelta en un marco apropiadamente distanciado.

Estos procesos catárticos son propios de la humanidad y existen de muchas formas en todas las culturas, el grito y la risa son conductas primarias de adaptación y de socialización, a través de las cuales sabemos el estado en el que el otro se encuentra; es además el principio y resolución de problemáticas. Con la diversidad cultural, el tiempo y la modernidad, hemos tenido que recurrir a formas más complejas, diversas y hasta sofisticadas para llevar acabo este proceso catártico; los sueños, los rituales, las confesiones, el consejo de los sabios o en tiempos más modernos la terapia; pero uno de ellos durante siglos ha sido el arte.

El arte es el justo medio; un espacio lo suficientemente distanciado del conflicto como para dar espacio a la reflexión, que permite observar el problema y no escindirse de él. El arte expresa la emoción, esa que la realidad y la estructura suprime y extingue, permite mirar la realidad, criticarla, recrearla y hasta resolverla. Utiliza las emociones para ello, el odio, el coraje, la felicidad, acciones como la risa o el llanto. Por eso es la manifestación humana, más humana.

El arte provoca una reacción en quien la observa o la escucha, lleva las emociones al límite y a la expresión. Pude utilizar el absurdo, la ironía, la exaltación o lo sublime para expresar una idea. En el caso de la danza que es lo que nos atañe, utiliza todos esos recursos además del cuerpo en movimiento, lleva a la escena los acontecimientos que a un artista, a una comunidad o a un pueblo le interesa mostrar de su realidad.

El arte tiene esta combinación entre lo real y la fantasía, como lo planteaba en capítulos anteriores, tiene la capacidad de representar la realidad tal cual o crear una realidad alterna que existe en tanto existe la manifestación de ella, osea la obra de arte.

La danza es entonces un ritual también pues, refieren al código de conducta que preside las interacciones sociales cotidianas; los signos que la constituyen, son claramente perceptibles e interpretables, son unívocos, rigurosamente codificados y redundantes; verbales y corporales.

En el caso de la danza, el ritual y esa realidad alterna, existe en tanto se baila, en tanto dura la euforia del baile, de la fiesta, del fandango. En escena se puede hablar de los prohibido, hacer lo prohibido, molestarse, enojarse, llorar o reir de las desgracias y de las alegrías. Cortejar, coquetear hacer desplantes aceptarlos o no. La escena es tan poderosa que como plantea Margarita Baz (2000) crear escenas y meter el cuerpo en ellas en un marco de la realidad externa, la imaginación escénica tiene que ver con una coreografía de los cuerpos en el juego de la vida.

El espacio dancistico es un espacio de sublimación, es también dónde las cosas pueden ser lo que no son, ser lo que no se es y tener lo que no se tiene.

La danza en las culturas, es un espacio de socialización de acercamiento y cortejo. En el caso de las poblaciones que se analizaron en este trabajo, podemos decir que también el espacio dancístico funge como un espacio para cortejar a una persona con el permiso de la comunidad, donde es "bien visto" que un *hombre y una mujer* se conozcan, se hablen e incluso lleguen a tocarse, a la vista de todos y con un cobijo social. Se sonríe, cuando en condiciones cotidianas no se haría, se toca cuando generalmente no se hace, se exalta lo que causa orgullo, se suprime, se enfrenta o se muestra lo que molesta, lo que duele o lo que lastima.

Por eso en los bailes de estas regiones podemos ver en la zona de la sierra a las mujeres mostrar pequeñas sonrisas discretas, exaltar su tradición mazateca milenaria, el ritual que también conforma la danza. Ver a las mujeres de Pochutla exaltar su fuerza, coquetería e inteligencia en los bailes, lo mucho que les ha costado colocarse poco a poco en los espacios *públicos*. Pintar a los hombres costeños como borrachos y flojos, pues es algo de lo que mayormente se quejan las personas de esa comunidad. Reafirma su identidad costeña alegre y bullanguera.

Por eso vemos a l@s costeñ@s de Pinotepa Nacional mostrarse alegres, calientes, coloridos exaltar su carácter picaro, vemos a las mujeres a través de las coplas burlarse, enojarse, debatir, contestar y hasta ganar lo que en otro momento, fuera de la danza no se podría, decirle a un hombre que no le sirve o que es poco hombre refiriéndose al aspecto sexual. Podemos ver en algunos bailes a hombres bailar con otros hombres, mujeres con mujeres cosa que en otro momento será mal vista y ser una chambero, (sucio) porque en el fondo Pinoteoa Nacional es una comunidad más tradicional de lo que aparenta ser.

El espacio dancistico funge como un espacio de liberación, de denuncia, de exaltación de indignación, alegría. En el espacio dancistico se habla de la sierra, de la playa, del calor, del frío de las flores, de los animales, del trabajo, de las fiestas, se hablan los amores y desamores; se alivian las penas, se olvidan los rencores, se hacen evidentes las injusticias, se revive la historia y el orgullo milenario. La danza, los pasos de l@s bailador@s es la remembranza de quien se es, de dónde vine, a dónde va, qué piensa, que sueña, quien quiere ser.

8.3 La Danza y la vida cotidiana: notas finales.

La danza es pues una manifestación de la cotidianeidad, es lo simbólico de lo que en ella ocurre, es la voz y la imagen del sentir de una comunidad, de un pueblo, con ideas, reglas y costumbres.

Efectivamente las danzas de estas regiones hablan de todo lo importante para cada una de ellas, los lazos familiares, el matrimonio, los hijos, el campo, la tierra, las personas y lo que significa ser hombres y mujeres, pertenecientes a una región a una étnia, raza o clase. Dichas representaciones dependen de muchos aspectos y procesos, de los intereses de las comuidades, de los de las personas o del Estado. Aspectos como la migración, la pobreza, la modernidad como vimos en los testimonios, han sido clave en los cambios, no solo en los bailes, también en la percepción que cada persona tiene de sí, de su comunidad y de sus costumbres; es decir el marco espacio-temporal en el cual, los acontecimientos personales, sociales y políticos, producen cambios a todos los niveles, incluso en la danza, pues siendo reflejo de la realidad tiene naturalmente que reflejarse; así las danzas siguen teniendo sentido y significado para las personas, pues estás van cambiando conforme el medio y l@s bailador@s lo hacen. Así podemos hoy día encontrar en los jarabes de la sierra mazateca mujeres que mantienen la cabeza agachada y otras que la levantan; esto es un reflejo tangible de los cambios y la percepción que hoy hay sobre las mujeres en esa comunidad; mujeres que poco a poco han ido levantando la cabeza; podemos encontrar en los bailes de la costa hombres y mujeres alegres que se responden en las topadas, pasos, coreografías y vestuario que se va transformando, mezclando y adaptando a la modernidad.

Así las danzas existirán en tanto mantengan esa cercanía con quien las baila, en tanto represente quienes son, lo que hacen, lo que quieren. En tanto tenga significado para ell@s y sus pueblos. Y se iran transformando en tanto las condiciones así lo hagan;

quizá un día esas danzas sean algo completamente distinto; y eso reflejará justamente los cambios que se han dado socialmente. Comienzan a perfilarse algunos cambios en la danza, algunas cuestiones que tienen que ver con los cambios en los roles, el papel activo de las mujeres en los espacios públicos que de una manera muy distinta se viven en las comunidades rurales, las percepciones acerca de la sexualidad o las preferencias sexuales, pues los jarabes los sones y las chilenas son particularmente bailes con una visión heterosexual. Pero quizá no todos los cambios sean buenos, como la perdida de identidad, como la percepción que se tiene del ser humano como parte de un todo, perteneciente al entorno y a la tierra, la idea del bien común y la ayuda mutua, el trabajo artesanal, la alegría natural del festejo o el vestuario; para entrar al mundo de la globalidad y la modernidad, para ser ciudadanos homogéneos del mundo.

Pero la danza como lo he sostenido a lo largo de este trabajo, es un espacio de representación simbólica, un espacio atravesado por el género, un espacio cotidiano, donde observamos lo más humano de l@s human@s, un espacio donde todos los procesos de socialización se presentan, todos los productos de la interacción y donde las inequidades se evidencian. Donde ese poder simbólico de la danza hace del espacio, un espacio catártico y de sublimación, necesario para liberar, un espacio de esparcimiento, denuncia y festejo. Por eso es sumamente necesario en las sociedades bailen; pues como Foucault plantea, un pueblo que no baila es un pueblo condenado. Poco a poco perdemos espacios de convivencia, de libertad, de festejo; poco a poco creamos sociedades sumamente violentas, incapaces de verse, de ser uno en coreografía, incapaces de liberarse, de reír o de llorar, normalizadas a la violencia, a la injusticia, a la inequidad. Normalizados a la soledad masiva.

Por eso es sumamente importante reflexionar seriamente sobre estos espacios, los cotidianos, los simbólicos, puesto que como planteé en capítulos anteriores, las formas

simbólicas, no sólo son utilizadas para establecer la comunicación, sino también para imponer persuasivamente los significados. En este sentido, la cultura, no sólo encubre o enmascara relaciones de poder, también contribuye a su reproducción, a su perpetuación y su mantenimiento. De la manera en que las manejemos, las entendamos y las reflexionemos, podremos utilizarlas a favor del bien común de la construcción de sociedades menos rígidas, más equitativas y menos violentas.

Creo que es importante reflexionar a cerca de lo que significa la danza en nuestros pueblos, es importante rescatar el carácter activo del arte, en este caso la danza, rescatar el poder histórico que ha tenido la danza, la posibilidad que dio de formar una nación. Es esencial reflexionar sobre lo que la danza popular mexicana nos dice, los mensajes, la postura, los roles, las situaciones que nos enseña, reflexionar que de eso es importante rescatar, que de eso, es necesario modificar, que de eso, necesitamos olvidar, de qué hay que reírse, con qué necesitamos llorar. Es necesario cuestionarnos sí la "identidad" que representa es la que necesitamos, rescatar aquello que ayude a está nación a entenderse, levantarse, caminar, a ser equitativa y más justa.

La danza es un instrumento de comunicación simbólica, es un transmisor de *homo symbolicus* transmite el sentido de crear, de mantener y de modificar significados. Estando de acuerdo con Dallal planteo pues que, la danza es una de las actividades más proclives de la abstracción, pues al utilizar el lenguaje en todos los sentidos para plasmar un aspecto de la cotidianeidad, pasa a ser como el lo dice una super-síntesis definida y concreta de la figura y a la vez tiene la capacidad de superar su figurativismo romper y trascender, descomponer y hacer desaparecer.

Entonces bailemos pues, resignifiquemonos, en nuestra cotidianeidad, es necesario resignificar los espacios, necesitamos resignificar nuestras prácticas, resignifiquémonos bailando, bailemos resignificandonos.

8.4 Alcances y Limitaciones.

A lo largo de este trabajo he planteado la Psicología como una disciplina amplia, de investigación social, vinculada a la realidad, a lo social, al espacio y a lo subjetivo. He planteado que la Psicología tiene que ocuparse en el estudio de espacios como este, de usar sus métodos, técnicas y teorías para acercarse al trabajo de campo, vincularse con otras disciplinas, hacer trabajo integral y diverso, como diversas somos las personas.

La Psicología no solo tiene la capacidad para hacer estudios de campo, para entrometerse en espacios diversos y cotidianos, sino que tiene el deber de hacerlo, formar gente, profesionistas cercanos, que conozcan y reconozcan el mundo.

Esta investigación me brindó la oportunidad de aplicar la Psicología en campos diversos, de conocer, mi disciplina y mi profesión, de encontrarme en ella y de dirigir mi camino. De complejizar procesos, de acercarme a la gente y de probar mis fortalezas y superar mis debilidades, de abrir mi mente, escuchar y observar. De ser una actríz también en la construcción de este proyecto, de llevar a la práctica los postulados de los teóricos, enfrentar el interaccionismo haciendo interacción y siendo simbolizada, de pensarme en mi condición de mujer, de joven, de estudiante, de profesionista. Me dio la oportunidad de reflexionar sobre los alcances del conocimiento, de ampliar mi sed de ver y de asombrarme.

Este trabajo, me parece que da la oportunidad de reflexionar sobre un espacio tan cotidiano, a veces enaltecido y otras banalizado como lo es la danza, reflexionarlo bajo un marco social, el de cómo nos construimos y en que el género atraviesa la vida. Hablar de género en la danza hace evidente que esos espacios tan cotidianos y tan antiguos son el termómetro, el parámetro social, de los intereses humanos. Sí en un espacio tan

antiguo y libre como la danza no se han superado situaciones e injusticias, entonces no lo hemos hecho en la realidad, es tan íntimo y tan público a la vez el espacio dancistico que muestra todo. Así que efectivamente hay tanto que hacer, tanto que bailar aún.

Da también la oportunidad a quién lo lea de reflexionar sobre la cultura de este país, las costumbres, las ideas, las fiestas. De pensarnos en ellas, pues todos de una u otra manera nos encontramos en los comentarios de las personas, las personas entrevistadas podrían hasta ser nuestr@s abuel@s, padres, herman@s o incluso nosotr@as mism@s.

Este trabaja ha sido uno de los primeros que trata a la danza desde la psicología social, lo que da la oportunidad y material o cuando menos indicios para poder plantearse otras investigaciones, hablar de otros aspectos importantes dentro del tema de la danza como la identidad, cuestionarse a cerca de la raza, la etnia, la clase, la organización comunitaria, las costumbres, otras danzas, la música, en fin.

Una limitante es que trata un aspecto específico con respecto a la danza, el género, pues es tan amplio que es imposible, a menor por ahora retomar a profundidad otros temas; pero deja indicios para continuarlo

Otra limitante para hacer un trabajo de campo, es primeramente el capital, hacer un trabajo de este tipo sin ayuda, resulta costoso, sobre todo si es necesario desplazarse a lugares lejanos, con ello pues la estancia, el transporte, la alimentación, el material para la investigación. A veces los costos no son materiales, si no morales, o sea peligroso en algunas situaciones, como que te pierdas, no conozcas la zona o gente que te pueda ayudar pues hoy día por la situación de inseguridad y violencia que se vive en el país resulta difícil confiar y que confíen en ti. Por ello el trabajo de campo es sumamente enriquecedor.

Este trabajo me puso en situaciones difíciles personales y profesionales para terminar este proyecto, es verdad que en cada hoja uno deja algo de sí. El trabajo de campo forma personas, profesionales, investigadores. Adquieres habilidades para investigar, para hacer entrevistas, conseguir información, recopilar material, seleccionarlo, para conseguir contactos, para adaptarte a otro medio. Pone a prueba tu capacidad de socializar, de observar, de percibir, de retener, transcribir. En ese sentido es enriquecedor.

Este proyecto me dió la oportunidad la oportunidad de percibir a la danza como algo más que una puesta en escena, me brindó percibirla como un espacio de suma importancia en el desarrollo de las culturas; pues la danza es más que movimiento, es cuerpos danzantes, creencias, rituales magia, género, clase, etnia; es decir es simbolismo en movimiento.

La danza es una posibilidad de espejearnos, de reflexionarnos en una práctica subjetiva y simbólica; brinda la posibilidad de evidenciar nuestras carencias, nuestros dolores, las injusticias y nuestros deseos más recónditos.

La danza es una posibilidad de cambio, es una posibilidad de unificarnos, de ser uno en momentos, usar el yo para ser nosotros sin dejar de ser uno. La danza es una imagen tangible de la cultura, de quienes somos, quienes seremos; habla de nuestro lugar en el mundo. La danza es, la manifestación humana más humana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anderson, J. (2001) Los placeres de la historia de la danza. En H. Islas (comp) De la historia al cuerpo y del cuerpo a la Danza: Elementos metodológicos para la investigación histórica de la danza. México: CONACULTA.
- Anónimo. Antecedentes de los sones mazatecos. *Historia de los mazatecos*. Manuscrito no publicado, propiedad casa de cultura

Huautla de Jiménez Oaxaca.

- Anónimo. Antecedentes históricos de la cultura mazateca. *Historia de los mazatecos*.

 Manuscrito no publicado, propiedad casa de cultura

 Huautla de Jiménez Oaxaca.
- Anónimo. La Sierra Mazateca. Manuscrito no publicado, propiedad de Facundo Aguilar.
- Alanís, I. (2005) La Música de Guerrero. Del surco a la guitarra, conjuro y memorial. México: Hojas de Amate.
- Ayuntamiento de San Pedro Pochutla. *Antecedentes e historia de San Pedro Pochutla*. Oaxaca, México. Manuscrito sin publicar.
- Baud, Pierr- Alain. (1992) Una danza tan ansiada. La daza en México como experiencia de comunicación y poder. México Universidad Autónoma Metropolitana.
- Baz, M.(2000) *Metáforas del cuerpo. Un estudio sobre la mujer y la danza.* México: PUEG, UNAM.
- Benedict, R (1971) El hombre y la cultura: investigación sobre los origenes de la civilización contemporánea. Barcelona. Edhasa

.

Bordieu, P (2001) Capital cultural, escuela y espacio social Argentina: Siglo XXI

Bourdieu, P (1988a) Cosas dichas.: Buenos Aires. Gedisa

- Butler, J. (1996) Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Witting y Foucault. En M. Lamas (comp) *El género: La construcción cultural de la diferencia sexual.* (Edición original 1982) México: PUEG UNAM.
- Cándido A (1969). Cultura y sociedad. Brasil. Universidad Río de Janeiro
- Certeau, M. (2000 [1990]) *La invención de lo cotidiano.* (Alejandro Pescador. Trad) Universidad Iberoamericana. México
- Cerqueda, M. (2003) *Efemérides de la Mazateca Alta*. Colección Voces del Fondo: Serie Molinos de Viento. México: IEPO.
- Coller, G. Minton, H.; Reynolds, G (1996) Escenarios y tendencias de la psicología social. Paídos: Barcelona España.
- Comité Juvenil Pochutleco, Juventud Avante. Descripción y Costumbres de San Pedro Pochutla. Oaxaca México.
- Connell, R. (1987) *Género y poder: la política sexual.* Universidad Stanford: Estados Unidos.
- Conway, J, Bourque, S y Scout, J. (1996) El concepto de género. En M. Lamas (comp) *El género: La construcción cultural de la diferencia sexual.* (Edición original 1987) México: PUEG UNAM

Covarrubias, Miguel. (1980) La danza prehispánica. En R. Guerrero y M. Covarrubias. *La danza en México*. México: UNAM.

Dallal, A.(1989) La danza en México. Tomo I. México: UNAM

Dallal, A.(1989) La danza en México. Tomo II. México: UNAM

Dallal, A. (1990) El aura del cuerpo. México: Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM.

Dalton, M. (2004) *Breve Historia de Oaxaca*. Serie Breves Historias de los Estados. de la República Mexicana. México: Fideicomiso de las Américas.

De Certeau, M. (1996) La invención de lo cotidiano. UIA. México

Eco, U (1988) Signo. Barcelona: Editorial Labor.

Engels, F. (1876) El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Revista Die Neve Zeit, Bd 2, N° 44. Alemania

García Canclini, N. (1990) *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad.* México: Grijalbo.

Gardner, H. (2005) *Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a ala creatividad.* España: Piados Ibérica.

Garreta, M y Belletli, C. (2001), La trama cultural. Buenos Aires: Caligraf

Geertz Clifford (1989 [1983]) *La interpretación de las culturas.* (Alberto Bixio Trad.) Gedisa: Barcelona.

- Ibáñez, T. (1994) Psicología social construccionista. UDG. Guadalajara México.
- Lamas, M (1996) La antropología feminista y la categoría de "Género". En M. Lamas (comp) *El género: La construcción cultural de la diferencia sexual* (Edición original 1986) México: PUEG UNAM.
- León Portilla, M. (1984) Historia Documental de México, I. México: UNAM.
- Lizama , J. (2006) La Guelaguetza en Oaxaca. Fiesta relaciones interétnicas y proceso de construcción simbólica en el contexto urbano. México: CIESAS.
- Malrieu, P. (1971)*La construcción de lo imaginario.* Psicología y ciencias. Tomo 9. Madrid, España: Ediciones Guadarrama.
- Marc, E.y Picard D. (1992) La interacción social: cultura, instituciones y comunicación.

 México: Paidos.
- Martinez, D (2005) nociones de derecho Procesal Matrimonial (2da Ed.) México D.F: Colección Canónica del Tribunal Interdiocesano de México
- Moar, A. (1996) El origen de la Chilena en la Costa Chica. Oaxaca, México. Manuscrito sin Publicar.
- Munné, F (1989) Entre el individuo y la sociedad. Barcelona España. Promociones y publicaciones universitarias, S.A.
- Oehmichen, C. (2005) *Identidad, género y relaciones interétnicas: Mazahuas en la Ciudad de México.* México: IIA, PUEG. UNAM.

- Ortner, S y Whitehead, H. (1996) Indagaciones acerca de los significados sexuales. En M. Lamas (comp) *El género: La construcción cultural de la diferencia sexual.* (Edición original 1981) México: PUEG UNAM.
- Ramos, M y Cardona, P (2002) *La danza en México, Visiones de cinco siglos.* Volumen II. México: CONACULTA, INBA.
- Reyes, I. (2008) Costumbres y tradiciones de los pueblos negros de la Costa Chica de Oaxaca. México: CONACULTA, Gobierno del Estado de Oaxaca.
- Ríos, M. (1992) Costumbres, tradiciones, cuentos y leyendas de Huautla de Jiménez Oaxaca. Manuscrito no publicado, propiedad de la Biblioteca Municipal de Huautla de Jiménez Oaxaca.
- Rojas, M. (1999) *Centro Recreativo Pinotepa Nacional.* Tesis de Licenciatura Facultad de Arquitectura. UNAM
- Robles, J. (2002) La Memoria del cuerpo y la transmisión cultural: las danzas populares del siglo XVII. En M. Ramos (comp) *La danza en México: visiones de cinco siglos* (vol 2) México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Rubin, G. (1996) El tráfico de Mujeres: Notas sobre la "Economía Política" del sexo. En M. Lamas (comp). (Edición original 1975) México: PUEG UNAM.
- Sabau, M. (1994) Etapas de la familia mexicana. México. Impresora Formal
- Scheff, T (1986) La Catarsis, en la curación, el rito y el drama. México. Fondo de Cultura Económica.

Sevilla, A. (1990) *Danza, cultura y clases sociales.* México: Instituto Nacional Bellas Artes, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Silvestri, A y Blanck G. (1993) *Bajtin y Vigotski: La organización semiótica de la conciencia*. Barcelona: Anthropos.

Thompson, J. (1993 [1990]) Ideología y cultura moderna: Teoría Critica social en la era de la comunicación de masas. (Gilda Fantinati, trad.) Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F

Varela H. (1985) Cultura y resistencia cultural: Una perspectiva política. Ediciones el caballito SEP. México.

Valle, T. (2002) Modelos Emergentes en los sistemas y las relaciones de género. Madrid: Narcea.

Zecchetto, V. (2003) La danza de los signos, nociones de semiótica general. La Crujía ediciones. Buenos Aires

Fotografías

Todas de Autoria de Yazmin Itzachelt Bonola Piscil

Excepto

Anónimo. Flor de Piña

Anónimo Sol y Luna

Guerra, H (2008) Adja Colección privada

Guerra, H (2010) Jarabe Mixteco Colección Privada

• FORMATO DE ENTREVISTA OCHO EJES DE ANÁLISIS

Representaciones simbólicas de las relaciones de género en las danzas tradicionales de tres regiones del Estado de Oaxaca

ENTREVISTA

Tesista: Bonola Piscil Yazmin Itzachelt

Directora: Patricia Bedolla Miranda

1. Importancia de la danza dentro de la comunidad (DC)

- # ¿Porqué bailan, que importancia tiene para la comunidad la danza?
- # ¿Tiene algún fin el baile que presentan?
- # ¿Cuándo se baila, en que momento?
- ☐ ¿Se baila siempre o sólo en ocasiones específicas?

2. Proceso histórico de la danza (HD)

- Usted cree que la danza (especificar cual dependiendo de la región) es igual, se baila de la misma manera que hace algunos años? ¿Si ha cambiado, en qué?
- # ¿Porque cree que se ha o no modificado?
- # ¿La gente que la baila ha cambiado o sigue siendo igual que hace tiempo?
- # ¿La comunidad en general ha cambiado?
- # ¿Esto tendrá que ver con como se baila ahora la danza?
- # ¿Para qué, Porqué cree que aún se siga bailando esta danza?
- ¿Cuál es la diferencia de entre esta danza y algún otro baile que se realice en fiestas o reuniones, dentro de la misma comunidad?

3. Elementos culturales nuevos dentro de la danza (CND)

- ¿Con la partida de la gente a hacia otros lugares ha cambiado la danza (vestuario, música, accesorios)?

- ¿Es lo mismo lo que se baila en la comunidad que lo que se presenta en otros lugares?
- **4.** Significado de la danza (SD)

 - # ¿Los movimientos tienen algún significado específico?
 - # ¿La vestimenta es especial para la danza?
 - # ¿Tiene un significado en especial la vestimenta?
 - # ¿Se representa algo en el vestuario?
- **5.** Semejanza de la danza con la cotidianeidad (SC)
 - ¿Usted cree que tiene algo que ver lo que se baila con la manera en que la gente vive en esta comunidad?
 - ‡ ¿La danza puede decirnos algo de la manera en que se vive en esta comunidad?
 - # ¿En la danza se observan cosas importantes para la comunidad?
 - ta ¿La manera en que se relacionan en el baile es semejante a la manera en que se relacionan normalmente, cuando no están bailando?
 - # ¿La danza tradicional tiene que ver con otras actividades de la comunidad?
- **6.** Papeles de hombres y mujeres en la danza y en la cotidianeidad (PHM)

 - ¿Cómo se comportan las mujeres dentro de la danza?
 - # ¿Quién lleva el papel más importante?

- # ¿Es igual cuando no están bailando?
- ‡ ¿Las actividades que realizan hombres y mujeres dentro de la danza son las mismas?
- # ¿Los papeles de hombres y mujeres han cambiado?
- 7. Identificación y significado del bailador/a (sujeto) con la danza (ISB)
 - **#** ¿Usted porque baila, que importancia tiene para usted participar en esta danza?
 - # ¿Qué significaría para usted no participar en el baile?
 - # ¿Qué tiene que ver con usted la danza?
 - # ¿La danza le aporta algo a su persona?
 - # ¿Usted aporta algo a esta danza?
 - # ¿Esto que ve y vive en la danza tiene que ver con su vida cotidiana?
 - # ¿Cree usted que este representado en el baile?
 - # ¿Cómo percibe el ambiente dentro del baile?
- 8. Futuro de la danza en la comunidad (FD)
 - # ¿Qué cree, que va a pasar con esta danza en un tiempo más?
 - # ¿Se va a seguir bailando?
 - # ¿Cómo cree que pueda apoyar a la danza?

• EJEMPLO DE ENTREVISTA TRANSCRITA.

Victoria Salinas Cabrera 88 años. Originaria de San Pedro Pochutla Oaxaca

Pochutleca, ja, ja, ja tierra de donde nace el pochote.

¿Qué es el pochote? Es una fruta ...

¿Cuál es la importancia del baile para esta comunidad?

Sí, porque el baile viene la alegría, tiene un corazón... que para mí es muy grande, que es la dicha de ser pochutleca y de tener y de saber como se llaman los sones. Porque ahora sí en el corazón, fuera de nuestro pueblo muchos les gustan los sones, porque pues para mí como mi tierra, esta, lo bailo y al bailarlo, pues me siento muy alegre, me gusta mucho, que cuando vamos nosotros a alguna fiesta, bueno que pedimos nosotros son sones, porque pues ahora ya hay esas músicas, que yo les llamo locas jaja, pero a la vez yo digo ¿no? pues son otros tiempos y nosotros estamos viviendo, nada que nosotros empezamos. Por eso yo digo, la verdad, que yo, aquí, nací y aquí me críe y aquí me voy a morir con mis sones.

¿Usted cree que han cambiado con el tiempo la manera en que se bailan los sones, a como se bailaban anteriormente?

Pues antes se bailaban con cajón, violín y guitarra, ahora hay saxofón, trompeta, violín, pues ya se aumentaron otros instrumentos; y por eso yo digo, que hace más los sones, porque anteriormente cuando yo me casé, en 1952... mmm... el conjunto que tocó en la boda del civil, fue violín, guitarra y cajón...

¿Cuántas horas tocó?

Pues ahora sí como no fue pagado, pues tocaron hasta que los novios les permitió, tocó un señor que se llamaba Pánfilo Cabrera, el violín lo tocó....-pregunta a su esposo-¿Aurelio, quien tocó el violín cuando nos casamos? –nadie. –hay como no.... hay ya me cordé Catalino Merlín y Pánfilo ¿no? –Pánfilo- y Leonardo Mijangos con el cajón tres namás y ya con eso pasó toda la fiesta de la boda del civil.

Y tocaron ¿qué, los sones?

Los sones, empezando por el Quirio, el cotón, el zanate, el zopilote, y... otras melodías más, se olvida pues,

¿Los sones, la manera en que se bailan tienen algún significado, por ejemplo el arriero o el toro o le Quirio?

Pues el quirio porque es una tradición de la boda, de los muchachos que se casan; porque anteriormente, si ese son no lo tocaban, pues no estaba bonita la fiesta, tenían que bailar los novios, los padrinos, los papás, tanto de la novia como del novio y este de ahí pasaba toda la familia y ya después los otros sones. Pero el primero era el Quirio, sino no tenia gracia, pues y los novios. Y así como vio que lo baile, cernido, así es, porque ahora que veo que lo llevan al lunes del cerro, como lo levantan la falta y no.

Ose que se hay cosas que ya han cambiado

Si han cambiado, mucho pues han cambiado, le digo que no hay una persona que los dirija, que los inserte en esos sones pues. El arriero pues, yo me imagino que viene de donde, antes iban a dejar café a otros lugares, pero recio y digo que de ahí viene ese son del arriero, porque se iban arrimando a las fiestas y con la mano arriando, pues cuando regresaban pues ya, ya le digo que es muy bonito, ya quien no baila es porque no quiere, pero al que le gusta como a yo que me gusta lo bailo. Pues como ahora que presentaron el lunes del cerro, a veces no viene nadie y pus yo sola, estoy aquí bailando.

¿Hay alguna diferencia entre lo que presentan en la Guelaguetza y como se baila aquí en las fiestas? ¿usted como ve?

Pues sí hay, porque ahí van puras parejas de jóvenes, ahí no aceptan, ahora sí como se baila en una fiesta, que bailan viejitos, jóvenes, chamacos, ahí ya no.

¿En una fiesta sí bailan todos?

En una fiesta sí, por eso se lo presente para que viera, como se baila, porque es diferente ir haya a que uno lo baile en una boda como la que vio pues, porque si ha escuchado usted o ha ido a una boda, a veces no lo ponen el quirio, porque ya cambió mucho.

¿Porqué cree usted que ha cambiado?

Porque, la juventud de hoy ya no es como la de antes, anteriormente, decia una señora llamada Petrona y estaba picoteada de pecas y su pueblo fue, el pueblo de Tonameca; y decía -¡vamos ontá tía Tona! ¿Cuál tona?¡la meca!; por eso le pusieron el pueblo Tonameca y la señora contaba su lumbre y la lumbre hablaba, ella decía —oye esta hablando la lumbre- y llegaba la gente y ella decía — con razón estaba hablando mi lumbre. —sí tía Tona es que venimos a visitarla, venimos a darle el presente, porque se va a casar mi hija con fulano. Y ella decía —Hay y bailaremos el Quirio. Así decía, así que desde ahí viene, de esa antigüedad que la gente lo decía, y de ahí se nos quedó a nosotros, porque con la edad que tenemos recordamos todavía eso.

¿Porqué cree que ha se siga bailando si ya ha cambiado tanto, si ya los pasos son distintos, si la música es distinta, bueno los instrumentos, sí el ambiente es diferente? Bueno, porque es un pueblo donde nacieron, nacieron estos sones, por eso se siguen bailando, por eso van las muchachas hora, anteriormente fue un grupo de señoras, pero pues la verdad, el cuadro no lo llenaron, porque no todas las señoras quieren ir y las muchachas no, esas son ahorita alegres, entronas para el zapateado, aunque no es como yo le estaba explicando, no..

¿No le gusta como zapatean?

Corriendo y no es así, por eso fueron las viejitas, pero tampoco les ha de haber gustado y siguieron llevando a los jóvenes. Había una señora, que se llamaba Margarita Pina, Rodríguez Pina y esa les daba clases, cómo se bailaba y se ponía a bailar delante de todo el grupo y pues ellos lo hacían como la señora. Pero hay muchas personas que viene de otros lugares, maestros que trabajan en danzas, en turismo y esos son los que vienen cambiando, no son netos de aquí de Pochutla, son de otros lugares y esos son los que han venido haciendo el cambio de cómo bailan, pero ese cambio yo lo veo bien de que corra, que corran no.

Pero en las fiestas no se hace así.

No se hace así, todavía existen personas de que lo bailen a como es pues, eso no lo ví ahora que presentaran el cuadro, de cómo se... es el casamiento, como baila la novia con el novio, cómo llegan los papás, cómo llega el padrino, la madrina de bautizo y como llega el familiar a bailar con la pareja que se casó.

¿Eso se hace durante el Quirio?

Eso se hace durante la boda pues, eso lo ví en la boda que presentaron el lunes del cerro, como se llama esa que bailaron con el guajolote...

Ahh de ¿Sola de Vega? *No bueno...*

Sí esta bien ya sé cual.

Así sí, era, así seguiría siendo.

¿Eso se sigue haciendo o ya no?

No, ya no, hay personas en otros lugares como Loxicha, como.. en otros lugares pues.

Que todavía se baila así.

Se hace, se hace.

¿Y también se bailan los sones?

Se bailan, se bailan, se bailan.

Pero ya ha cambiado mucho

Ya ha cambiado mucho, porque hay otras personas que se quedan de maestros y turistas, turistas y pues ya el cambio. Incluso yo ví como que lo bailaron en un año, como baile de... como danzón, como algo, algo que no, va vaya, ya diferente, a mi no me gusta y no me gustó.

Aún con todas esas cosas que han cambiado en la Guelaguetza, en las fiestas se conserva

Sí, hay personas que en una fiesta dicen, yo voy a decir que toquen el quirio y lo tocan y lo bailamos, porque es la tradición.

Usted cree, que los sones podrían decirnos como es la gente de aquí de Pochutla?

Pues la gente es muy alegre, es muy hora sí que dice, ¡ no pus vamos, porque nombre, la novia, el novio, ahora sí nos vamos a divertir, porque su mamá es de las alegres, su papá no se diga.

¿Los sones reflejan eso...?

Esas ¡pues!, si no hay los sones, la boda no es, no esta bien, porque de aquí son esos sones.

¿Porque así es la gente alegre?

Alegre, ve que le platicaba de Petrona pues, y ella nos dijo pues, cuando llegaban a pedir a la novia – y bailaremos el quirio, de ahí viene algo, donde se escribió todo lo de la tradición pochutleca, como fue así a empezar a formarse Pochutla, pero hubo un maestro que se lo llevo, jamás se volvió a escuchar sus huellas, pero ahí decía todo lo que es Pochutla.

Se ha perdido mucha información

Se ha perdido mucha, porque ya ve, la juventud de ahora, ya no es como la de antes, pero aún se sigue conservando y se sigue uno divirtiendo.

¿Usted cree que los sones nos puedan decir algo de cómo son las mujeres y los hombres, de cómo se llevan? Ose si los vemos bailar el Quirio, el toro, el arriero, ¿esa manera de llevarse como paraje, es así cuando no están bailando, así se llevan?.

Sí, así, hay muchas platicas, alegrías, risas, conversaciones, coqueteo, aja, toman, de por medio, ya sabes, teporochito y teporochita, mmm más le tupen jaja.

¿Pero es igual, hombres y mujeres, son así coquetos, alegres? *Aja, igual, igual*

¿Cómo podría decir que es un hombre costeño?

Pues, como es de la costa, es alegre, es respetuoso, porque no porque este en una fiesta vayan a abusar, no, no, respetan mucho, porque este, yo he ido a fiestas y hay mucho respeto, porque no o jalan a la mujer, ahí sí el que lo va a jalar es porque ya tiene confianza, pero así, así, no.

¿Sí ella no quiere bailar no hay problema?

No, porque hay respeto, no, pues dice la mucha no quiere bailar conmigo o la señora no quiere bailar, no, no.

¿Y una mujer puede ir a sacar a un hombre a bailar?

Ah, sí, incluso, yo soy una de ellas, jaja, si tengo una persona de confianza pus voy y le digo ¡me permite una pieza! O vamos a bailar – ah pues sí, y ya bailamos, pero le digo, que hay mucho respeto y luego que ya estoy bastante grande ya hasta me respetan, si yo digo, no voy, no quiero bailar, es porque no quiero bailar y nadie me va a obligar y ya... si yo quiero bailar hasta les voy a decir vamos a bailar, vamos a bailar.

¿Y una mujer costeñas como sería?

Mmm pues yo creo que como yo.

¿Y cómo es?

Como ya le estoy explicando, pues yo estoy platicando muy tranquila, digo, no sé jaja, sí me conoce como costeña, o como india, no sé, no podría reconocer, usted me va a reconocer... jaja

Bueno, yo podría decir que es muy alegre, platicadora, que casi siempre esta muy contenta.

No, es como yo le digo a mucha gente, creo que yo nunca me voy a arrugar, porque digo que la que es muy enojona, se arruga, se acaba más pronto, le digo, mi modo de expresarme, de mi carácter es así, un ratito me molesto y al rato digo pongo ¿porqué me molesté? Bueno, me pregunto yo, no debo de molestarme, porque soy una persona que no me debo de molestar porqué soy una persona única aquí, como me voy a molestar, debo de estar tranquila, debo de estar, tampoco riéndome, porque ahora van a decir mi mamá está loca. Jaja, no, debo tener un poquito de paciencia más que nada y ya.

Y ¿Así son en general las mujeres de aquí?

Sí, sí, pues porque yo conozco muchas mujeres aquí, como yo aquí nací.

¿Y esto que me comenta de que los hombres como son costeños, son de tal forma, cómo es eso, porque lo dice?

Pues porque digo yo, como son de aquí de la costa.

¿Por el clima o...

No, pues eso no les interesa, como aquí nacieron ya están acostumbrados, osea, ya estamos acostumbrados, que sí hay calor, nos aguantamos, sí, hay frío nos aguantamos, sí hay un aire, pues hasta ahí sí como que nos da un poco de angustia, porque anteriormente mi mamá le llamaba huracán, no, ciclón, ahora no, ahora, cambió, ahora es huracán, el huracán yo no lo conocí, hasta ahora en el Paulina, que nos dejó bien afectados y a la vez sin nada, pero gracias a Dios con lo que vino de otros lugar a regalarnos, lo que es material para construcción, se hizo lo que más queríamos, una casita, ya le aumentamos.

Que bien. Oiga. ¿Los sones reflejan la vida de los Pochutlecos? *Pues sí.*

¿Cómo en que forma?

Pues como le digo, ellos aquí nacieron y como, Pochutla ya le digo, tiene nombre de Pochutla de unos árboles llamados pochotes, anteriormente me platicaban que había venido pues una experta digamos y que dijo –este árbol se llama pochote y se le va a quedar al lugar llamado Pochutla, donde que ese nombre a mi me pone muy contenta, tener un pueblo que le hayan puesto ese nombre, porque yo anteriormente, iba a bajar los pochotes ontá la carretera y la llevaba a vender, cuarenta centavos las cabeceras.

Y : Todavía hav?

Hay pues, solo que ahorita están verdes, en el mes de mayo hay muchos, tiene la fruta pues, se revienta arriba y vuelan los algodones, que ya nos los pepena uno, a tiempo los va uno a cortar; pero yo ahora no me mantengo de eso, ya no, porque anteriormente ese era mi trabajo, ir a tumbar las frutas y echarlas a secar, tarde con tarde estaba yo ahí sacando el algodón y poniéndolos en la bolsa, al otro día me las llevaba yo a vender, dos, tres almohadas y me traía yo ciento veinte, que entonces era mucho dinero. Ya de los otros sones pues como el arriero, que le estaba platicando, como el chilegole, que viene del chile que le regalé ayer, como el zanate, que aquí hay mucho zanate.

¿Qué es el zanate?

El zanate es un pájaro negro.

¡Ah sí! Un pájaro que chifla.

Aja. Ese. El cotón es porqué aquí anteriormente, mucha gente usaba mucho sombrero y pues ese toro lo bailaban así.

Osea que los sones tiene que ver con todas las cosas que hay aquí... Si, si, si.

Con las flores, con los animales, con los actividades que hacen.

Sí, porque yo me imagino, el zopilote también, porque hay mucho animal aquí que anda volando, dicen ese se llama zopilote, y como vuela y abre sus alas y hace así, pues de ahí lo agarraro. Ya el toro, pues aquí, los ranchos que están avecindados a Pochutla, ya le digo, hay mucho ganado, hay mucho ganado y de todo, yo me imagino, que de ahí sacaron el toro, lo ha de haber toreado alguna persona y de ahí.

Y Por ejemplo el toro, la manera en como se baila, porque el toro es el hombre ¿no? y la que torea...-la torera. Jaja, la torera es la mujer, -si pues- por ejemplo ahí lo tira ¿no? Y ahora he visto que le ponen el pie – aja sí, como que lo tiro y lo venció- entonces... Pero pues yo digo que ya es otro poquito que le ponen para que tenga más gracia, pero antes no se bailaba así, nada más caía el muchacho.

¿Pero sí lo tiraban? *Aja sí*.

¿Usted cree que eso tenga que ver como con la manera en que se llevan hombres y mujeres? Porque me decían que aquí, era como las mujeres que son muy bravías, con mucho valor...

Bueno, sí, ahorita pues ya se ve, que hay muchas parejas que las mujeres tiene mucho valor, más porque les están dando sí la preferencia a la mujer, ahora somos las que mandamos más, pero anteriormente ¿quién, quién mandaba? Ahí mandaba el esposo, no la esposa y pues si la esposa quería ir al baile y el esposo no quería ir, pues no iba, porque como iba a mandar más la esposa quel esposo. No, ahora dice uno ¿vamos? No, vete tu sola si quieres ir, anda baila, diviértete, pero hasta ahí nomás. Y uno pues como ya digo, le gusta uno la fiesta, pues se va pues con los chilpayates, hay alguna persona que le tiende uno un petate, le acuesta uno los niños y se pone uno a bailar.

¿A usted le tocó así, irse con los niños y todo? Sí. Sí.

Osea que ya le toco un poquito más...

Más amable, más tranquilo, o como le puedo decir, o será que como mi esposo es más tranquilo y más alegre a la vez, dirá el pues que se vaya a divertir, ya que su juventud, como le digo a el, me casé muy tierna y mi juventud fue ahora si tener hijos, hijos, ya que mi vejez sea la tranquilidad la alegría, jajaja. -Jajaja. Yo tengo que decir ahorita vengo yo ya me voy al baile y más cuando nos invitan como la de ayer, pero me la perdí, porqueLlovió.

Una que cayó el agua y otra que mi muchacha tiene su tierno enfermo, y debo de verlos también.

A sus nietos?

Sí, pues, primero están los hijos y después están los nietos, ¿no cree? Yo digo que así, porque en la familia debe haber una persona quien vea y esa soy yo.

¿Ese es su papel?

Sí pues, como abuela de los nietos ahorita, apoyar a la hija, al hijo, a los nietos, que pues yo los quiero mucho a todos, quizá ellos no me quieren, pero yo, ¡hay vino mi hijo, ya viene mi nieto! ¡ hay trae a su hijo! ¡ hay abuelita, abuelita! ¡ que se venga mi nieta, mi nieto!

Para usted es muy importante.

Es muy importante, para mi ellos son muy importantes para mi, yo no sé yo soy importante para ellos, porque de ellos, ha de salir, no de mi que yo diga ven, de ellos dirán voy ontá mi abuelita, mi abuelito; yo voy a recibirlos mal, ¿verdad que no? tengo que abrir los brazos, recibirlos, estar conviviendo con ellos los días que quieran. Para mi eso es un orgullo que tengo yo, más no sé.

¿Oiga y usted los ha enseñado a zapatear?

Pues como, yo creo que viene de la sangre.

Son bailadores?

Aja, todos, ninguno deja de no bailar, escuchan los sones y bailan, Bony ya la vio, ¿ya conoce a mi Bony?

No, no

Bueno, pero de ahí para allá todos, todos, no sé dejan de mover, todos, mucho les gusta y digo pues, la gracia es que nosotros somos de Pochutla y ellos son de fuera, así que traen la sangre de sus abuelos.

Bailadores

Bailadores

Su abuela bailadora y su abuelo músico.

Aja, ándale, es otras de las cosas que él es músico.

¿Y usted se iba con él cuando tocaba?

No, no, no ahí el se iba solo, yo me quedaba con la suegra, yo no tenia permiso de salir, por eso digo, ya que mi juventud fue muy magra y como quien dice muy cohibida.

¿Usted cree que esas cosas ya hayan cambiado?

Pues yo no digo que todas, hay unas familias que no, no hay una cultura todavía, - ¡esas les gusta, a qué van, qué o bailaron cuando eran jóvenes!- solo yo le digo, me junto con compañeras que son de mi edad pues y nos platicamos, hacemos reuniones y vamos a darle las mañanitas a fulanita y ya nos invitan para la una y ahí la hacemos.

Muy contentas

Muy alegres, eso sí que yo no tomo, mis compañeras sí toman, yo no me divierto tomando, me divierto bailando, en juicio y ahí namás, pues cómo, qué papelitos son esos, llego a la casa, dirán mis hijos, sí mi mamá toma porqué yo no. Porque como él tomaba, pero ya no toma porque yo digo que hay un término en el que el hombre ya no toma, pero es el hombre, porque la mujer porque tiene que tomar.

¿El hombre tiene permiso para tomar?

Pues yo me imagino que como jefe, pero ya se lo agarro, jajaja. La mujer no, tiene que verse un respeto, digo, que no es un hecho, porqué bueno no vamos andar de preguntonas o de mala fe, pero haya ellas, así, yo hasta tengo derecho de decirle a mi hijo o a mi esposo oye, porqué tomas, pero luego sí le digo a mi hijo y soy de las que le toman, me va a decir, si tu lo haces yo porque no.

¿En qué más? Por ejemplo ¿qué diferencia hay entre bailar en una fiesta por ejemplo una chilena, una cumbia y bailar los sones de Pochutla?

Pues ahorita como todo mundo, ya baila la chilenas, la cumbia y eso con tantos cambios que han venido ahora ya con tantos conjuntos que ahora hay, en la tele ya vemos muchos conjuntos, porque antes que televisión había, lo más que había era un conjunto aquí y ya, pero como en 1930 ó 40 no, más 70, que vienen las siluetas, el mar azul, esos conjuntos que vienen cambiando la música, pero nosotros aquí no lo dejamos los sones, porque es una tradición de que los escuchamos cuando éramos niños y crecimos y ya lo vamos conociendo mejor, nomás que antes eran casolios de madera, pero ya con el tiempo, hubo ya saxofón, trompeta, hasta que ya los tocan ahora en conjunto.

Pero, para usted, puede bailar otra cosa, pero es lo mismo bailar esas cosas que los sones

No. no.

¿Para usted que significa bailar los sones?

Igualarse, porque voy a bailar una cosa que no es de mi pueblo pues, lo bailamos, porque que otra cosa hacemos pues, ya todo mundo los baila ahora, entramos a la juventud nosotros ya de viejos.

Pero para usted que significa bailar los sones?

Pues porque es de nuestro lugar y no lo vamos a dejar.

¿Qué siente cuando los baila?

Pues orgullosos de bailar los sones, que siempre he visto bailar en bodas, en cumpleaños, en bautizos, pues ahora sí que todo mundo o lo presente pues, van los conjuntos y si no pues con aparatos de sonido y se ponen, pues no se pierde, no está perdido, porque los que integran al conjunto que fue los guadalupanos y hora es San Pedro Pochutla, nos han dejado pues, ya fallecieron, pero los que quedaron pues todavía, aunque sea dos tres a tocar esos sones, a formar un grupo a sí es como n o se ha perdido, ahorita con los cassetes menos se pierde, porque esos son vendibles, aquí y en cualquier lugar, haya en su tierra no creo que no haya ¿o sí?

Sí, pero no como estos, con los instrumentos originales. *No, hay*.

Usted cree que, ¿el bailar los sones le deje algo a usted como persona?

Pues sí, porque, pues somos de Pochutla y somos personas que nos hemos bailado, no ahorita, ni nada más cuando pasa lo del cerro, sino como bodas, bautizos, cumpleaños, que ahí vamos porque nos invitan, no como antes, que se casa fulanita y ahí si llegaba una persona a pedirnos la pieza, entravanos al ruedo a bailar, ahorita ya no , ya es diferente, si los invitan van y lo mismo digo yo, si me invitan voy, si no, no, ahora somos invitadas, ya no somos como quien dice parte de la fiesta, que porque se casó fulana va a haber fiesta en tal lado vamos, no, ya no, eso ya no.

¿Usted cree que le dejé algo al baile?

Pues yo creo que sí se le quede, yo digo ¡ya bailaste! Me vengo contenta, más en la boca de la gente quien sabe que dirán – ahora fulana bailando- pues si ella no le gustó bailar y yo me gusta pues tengo que bailar vaya, también no me vengo contenta de que

no bailé pues, porque dicen que al cuerpo también hay que darle gusto. Jajaja. Pues porque sí no no sé viene contenta, a eso vamos, a bailar, en una boda, vamos a comer, a bailar a convivir, a compartir.

¿En el baile también se comparte?

Sí, porque ya le digo, que somos personas, que hemos visto y nacimos y estos sones los encontramos y me gustaron y los bailo, anteriormente, yo bailaba el zopilote, ahorita no, ahorita ya no me arriesgo, yo digo, que tal que me caigo, jaja. Así que por eso yo digo que son sones que ya lo tenemos en el corazón y no los vamos a dejar ir, ni bailar, son sones, que nos han quedado en el corazón, lego las señores cuando van al lunes del cerro ya no hacemos otra cosa sino ver u oír como tocan, ellos allá tocando y nosotros bailando acá.

¿Qué significaría para usted no participar en el baile?

Pues para mí, sería una tristeza no bailarlo, talvez por la edad, talvez por alguna, cosa que sienta mi corazón, porque falleció una persona, algún familiar muy cerca, por eso no lo voy a bailar, pero sí ya no tengo eso, triste, eso, me pone a mi pues más como le diré a usted, más lista, más animada, es una animación, es una alegría, sentir en el corazón que todavía baila uno, lastima que ya estoy vieja, sino yo bailaba.

¿Qué cree que va a pasar con los sones?

Pues podrían perderlo pero yo creo que no, se van a seguir recordando a los que hicieron esos sones, los que tocaron esos sones, yo creo que no se van a perder, no se van a perder. Porque digo, si las personas, que eran del grupo ya fallecieron la mitad, la mitad lo siguen recordando y viene una generación nueva y esos están haciendo no perderla, no perderlo, van a seguir tocando y todos los jóvenes vana a seguir bailando.

Mientras haya quien baile va a haber música

Pues sí, porque yo, pues yo estoy viendo ahora en mi esposo, que invita otras personas, pues yo le voy a decir la verdad, que son jóvenes que vienen de otro pueblito y pues sí, no lo han perdido, los mayores no lo han perdido y de ahí nace para que vengan a tocar, ahora le tocan trompeta y ahí le da otro alce al son, porque con el violín, el cajón y la guitarra no se oye bien ahora en el lunes del cerro, pero lo deberían de recordar, porque fueron los primeros los primeros instrumentos que ellos usaron.

¿Qué siente usted cuando escucha los sones de Pochutla?

Pues alegría, recuerdo la juventud, que digo, hay me hubiera ido a bailar los sones, érp pues como pues

Le da tristeza?

Sí pues, porque incluso cuando estavanos muchachitas, le decíamos ¡mamá vamos al fandango! porque era fandango, y ella – vayan, lo que sí ustedes verán, yo no crean que las voy a andar cuidando y ahí es donde nosotros decíamos hay no vaya aser que nos agarren unos borrachos por ahí, mejor no vamos y nos quedavanos, en partes enojadas y en partes contentas, porque estábamos escuchando el violín y la guitarra y nosotros no participar ahí, nos quedábamos enojadas. La otra era que decían hay te estuve esperando en el fandango, ¿porqué no fuiste? Porque mi mamá no quiso, nos quedavanos molestas, no con la mamá porque decíamos mi mamá no quiso, porque decíamos por algo a de ser y entre nosotras nos platicábamos y ahí nada más, cuando mi mamá estaba de humor nos decía ahí vayan ahorita voy por ustedes, con candil, con

hachon, que ahora con la luz eléctrica, ahora no, ahora no, ahora hubo un cambio, callecitas, carreteras, antes eran veredas

Le tocaron los cambio, verlos

De las veredas, ahora cambió bastante ahora ya le digo, ahora hay calles, aunque no pavimetandas, pasa el tractor y ahí la deja nada más, pero ya es una callecita que va, ya aunque sea con una lámpara ya nos calentamos y si hay viviendas ahí pues ya hay luz eléctrica y sí no pues encontramos en la oscuridad la casa de la tía. Hoy, pero antes, iba uno a bailar haya en municipio, cuando el presidente que iba a salir, fandango, que otro iba a entrar, fandango y hasta amanecía, pero ya como le decía no era luz eléctrica, era lámpara de gasolina o algún ocote que prendían hachón, así que hasta que se acabara ese hachón era el goce pues.

Hasta esa hora era el baile

Hasta le digo ahí en la oscuridad teníamos el quinqué o la lámpara de gasolina y con esa estabanos bailando, pero ahora se va la luz y ya no hay casorio

- EJEMPLO DEL VACIADO DE LA ENTREVISTA
- POR EJE DE ANÁNLISIS, POR SUJETO y SEXO

CATEGOR	SUJETO I	SUJETO 2
ÍA		
DC (importancia de la Danza dentro de la Comunidad)	cualquier lugar, que también tiene su propia cultura, es parte de la música tradicional de la comunidad. Pues lo que se baila, son los sones mazatecos. Yo creo que como parte de la tradición de los mazatecos, pues, se baila, se aplican según la festividad ¿no? Por ejemplo en las bodas, lo bailan como parte de bueno, en las bodas y en los bautizos, pues es parte del festejo de, de la actividad que se este realizando. Se baila en los bautizos, por lo regular, en cada fiesta que se hace, siempre se toca, pero más, más tradicional en una boda y en los bautizos. Sí, bueno, la mayoría de las personas yo creo que sí se representan, y pues igual, las casas, se fomenta mucho la participación con los amigos, con los vecinos, y pues sí,	Que importancia tiene, de que esta presente, en cualquier fiesta social, sobre todo en una boda, ahí en la lavada de manos, pero su importancia en sí, es de la boda. Pues lo tradicional son los sones mazatecos, que son Anillo de oro, Flor de naranjo, Flor de liz, Flor de piña

		Si, aja, sí, la religión si tiene que ver Aja, aquí es algo mutuo, así le llamamos, porque por ejemplo sí yo tengo una fiesta, van a llegar mis vecinas a ayudar, bueno ya termino yo y si ellos ahora sí van a tener fiesta, pues de esa manera también convivo, voy a convivir, y tambien los que dan la ayuda económica, porque aquí a nadie se obliga, dan porque nace de su idea, traen luego leñaOsea que se acepta. Aja ,la fiesta es de los que convivimos.
		Si, aja, pero, no, las personas que se invita son las que vienen, aquí también hay personas que son muy especiales ¡ji ji! ¡hay no me invitaron, no voy!. A las personas que se invita esas son las personas que cooperan
H D (proceso	Yo creo que sí ha variado mucho ha variado mucho v	No, se sigue aja, sigue como se bailaba antes - No ha
Histórico de	•	cambiado nada- no ha cambiado nada, creo que sí un
la Danza)		poquito de los que baila en lunes del cerro, pues ahí baila
	que se ha transmitido de generación tras generación. Pero, pues no, pues ha sido nada más lo que es el baile, pero	bien formados parejo, pero acá en una fiesta, pues cada
	nunca nadie nos dice como empezó, ni los orígenes, ni en	-
	sí cual es el significado en realidad ni porque se baila	
	¿no?	fila, intercalando un hombre y una mujer, ahí cada quien
		baila a su manera en pareja.
	Pues yo creo que los pasos, mucha gente ya lo baila muy	
	moderno y pues sí, básicamente ha sido eso, osea, ya	
	no se baila como, luego he visto a personas así adultas,	2 2 2
		perdido todavía, por ejemplo, en las boda se sigue de como
		yo lo veía desde hace años, se mantiene, igual, pues no, no
	ver mucho a la entrada de muchas cosas que vienen de la	se na peraiao. –osea, ¿es un evento importante para los

poco más la esencia de lo que es la región mazateca ¿no? de los bautizados, los de boda aja, se respeta. Que la identidad cultural se va perdiendo. Pues no sé, como había dicho, la urbanización de la región, la Se sigue bailando, pues para que no se pierda nuestra entrada de otro tipo de música, a los jóvenes ya no les cambiando los gustos ya hay otro sentido.

La gente, Sí ha cambiado mucho.

Pues yo creo se sigue bailando nada más por tradición, que porque por ejemplo, en las fiestas, pues ya se baila, La diferencia que hay es bueno, en lo social, porque los papás te agarran y te ponen a bailar y... pero así en compromiso, bueno, hay personas que todavía sí les interesa pero la mayoría ya no.

Fíjate que ya no mucho, porque por ejemplo, antes lo que era la duración de las bodas, se hacían 2 días y ahorita, Pues aja, cada pueblo tiene su como le diré, su tradición, por ejemplo, entre menos tiempo sea una fiesta, pues mejor, hay veces que lo hacen todo el mismo día, hay veces que ya ni bailan la Flor de Naranjo, le van mazateca le puse, bueno en español se llama, los sones quitando muchas cosas ¿no? Y ya traen un grupo que va a tocar, y ya no se baila lo mismo de antes, pues porque no lo saben tocar y pues sí, se pierde mucho, se pierde de fuera, con los turistas, más cuando hay este boda o mucho.

la Flor de Naranjo, tiene que ver más con la tradición, es puede bailar, si lo puede bailar. mucha... tradición, porque desde la actitud que toma la mujer al bailar, el hombre y por ejemplo, bailar cualquier otra cosa o música moderna, pues no, nada más llegas,

ciudad, de la urbanización, ya pues, ya se ha perdido, un mazatecos?- aja, para los padrinos, para ora sí los padres

cultura, el respeto sobre todo, porque a horita se va gusta la música autóctona de aquí, entonces, pues ya van perdiendo el respeto, ya no respetan, porque en nuestra época se saludaba con la mano, y aquí ya no, ¡buenos días, con permiso! Nuestra gente, bueno a mi sí me tocó un poquito, pues es que no se debe de perder eso.

bueno, en lo social de ahí toca una vez o dos veces y nada mucho... pues muchos, creo, se hace más por más, y ya de ahí empiezan a tocar toda clase de música, eh... la diferencia es cuando es boda, repite, cinco, cuatro veces los sones mazatecos. Esa es la diferencia para mi.

cada región tiene su, algo que lo identifica. Ahora aquí, también platicábamos, porque yo, bueno, en legua mazatecos y en nuestra lengua mazateca le puse... ha ha mele in cha- me ya porque convivimos con los que vienen bautizo, los invitamos y nos visita con sus amigos y ellos conviven, que es para todas las personas que nos visita acá La diferencia entre bailar los sones y otra cosa es, porque en Huautla, no lo calificamos que viene de lejos, que el no

	sacas a alguien, ni le pides permiso, la jalas y te pones a bailar ¿no? Y en cambio aquí con la Flor de Naranjo, pues antes como que solicitas cordialmente. Y te decía la actitud de la mujer, porque como que al estar bailando es así como de sumisión y tiene que estar agachada y no sé la actitud al bailar es muy diferente.	
CN D (Elementos culturales nuevos dentro de la danza)	región, la entrada de otro tipo de música, a los jóvenes ya no les gusta la música autóctona de aquí, entonces, pues ya van cambiando los gustos ya hay otro sentido. Fíjate que ya no tiene mucho sentido, porque por ejemplo, antes lo que era la duración de las bodas, se hacían 2 días y ahorita, por ejemplo, entre menos tiempo sea una fiesta, pues mejor, hay veces que lo hacen todo el mismo día, hay veces que ya ni bailan la Flor de Naranjo, le van quitando muchas cosas ¿no? Y ya traen un grupo	Por ejemplo la música, como me decía de la modernidad, por ejemplo, yo grabé con el mariachi, teníamos una
SD (Significado de la Danza)	que es el huipill, no quiere decir que sea parte de tu vida. Los movimientos son parte del cambio, yo creo que sí,	He pues, los sones mazatecos, se baila, en este, como se llama en los casamientos, porque para mí es un himno dedicado a la pureza de la naturaleza, a la virginidad - ¿de la mujer?- de la mujer, pues la letra lo dice, su

aceptaban ¿no? Osea que la mujer siempre tenia que estar así, agachada, aunque estuviera bailando con acuerdo, donde dice alguien pero siempre agachada y... y ahorita ya no, un poco como que se da incluso más el coqueteo al bailar se cambian muchas cosas, muchas actitudes al bailar.

te rieras con tu pareja, pues ya era así como que contenido de la letra lo dice todo, por ejemplo, el anillo de oro, ahí lo dice todo, donde haber permítame haber si me

> ¡Anillo de oro que yo te di, anillo de oro que te regalé, nunca, nunca podré olvidarte y aquel recuerdo quedó impregnado en mi.

> Rebozo de seda que yo te di, rebozo de seda que te obsequie, es vistosos, aunque te regalé, con listones, venados te lo obsequié,

Ya cantaban los gallos cuando salí, y brotaba!

Bueno así va Pues este, como dije hace rato, pues es la parte de un baile regional, porque por ejemplo de Guelaguetza si es importante, porque lo dan a publicar van para donde les indican, para mi que sí es importante, que siempre está presente -presente aja- y también lo que yo pienso, de que debe de ser en forma bilingüe, español y mazateco, y cantado, pues, cantado, para que pues este.... bueno, sí lo traducimos este en mazateco, para que nuestra gente le de más importancia, le entienda el contenido de la letra en español.

Por ejemplo de la cultura que usted me habla, el traje típico, los huaraches, el pañuelo, las enaguas, este el cántaro. No, eso sí ya está perdido, solamente, en un caso especial como los que van a participar en el lunes del cerro, pero aquí ya no se ve, yo creo que ya se está perdiendo. Del anillo, habla también de la naturaleza

De los movimientos de agachar la cabeza, yo creo que es de respeto hacia el hombre, hacia el hombre.

		porque aquí estamos hablando de la comida también. Es lo que se da donde hay fiesta, pues aquí por lo regular siempre dan mole, arroz, tamalitos de fríjol, el caldo de chivo.
		Ahí, sí pero ahorita estamos hablando de la importancia de los sones mazatecos ya eso del canasto es la lavada de manos, ahí, se motiva, ay más motivación, pasa el guajolote, el canasto y va pasando. Pas, igual aja, pasa parejo, por igual, llevan la olla, la carne los tamales bailando, ofrendan, aquí le llamamos ofrenda. Pues, yo pienso que si, que tiene un significado, por ejemplo, ahí bautiza, el respeto que tienes de tus compadres. Este pues bueno yo pienso que este la alegría que se da dentro de la sociedad, o de los invitados, porque, bueno, sí así los siente, porque en la boda, se lleva cántaro donde baila uno, los danzantes, van recibiendo la alegría, la felicidad. La del cántaro, cuando van ahora sí tocando, por eso yo califico a los detalles de los preparativos, este de la ofrenda se llaman. Y tienen que ver con muchas
G.C.		cosas, son preparativos de años.
		No, pues yo donde he ido, en todas las fiestas yo siento
		que la gente les gusta mucho, bueno para mi se le puede llamar, lo siente, el contenido de la letra que acabo de
	aecia, que nabia que agachar un poco la cabeza para bailar y pues ahorita, ya se ve que la mujer ya no es así,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
′		Sí, es igual, aja, sí es igual, bueno yo digo no sé, si igual

es la vida ahora como antes. -Es como algo que ya pasó como se relacionan. y que ya no se vive- sí.

Ya no lo hace, osea se ve reflejado también eso ¿no? Sí, aja, sí refleja a los mazatecos y más a nosotras las pensar va cambiando, o creo que también se refleja y también tiene mucho que ver como lo bailan ahora ya no Aja sí, los sones, para bailar, así que me hablaba de es igual como lo bailaban antes.

baile sí refleja a la comunidad

Yo creo que sí, era lo que te decía hace rato, por ejemplo lugar puede. De todo, aja, sí en una fiesta, osea, por muy tranquila la actividad que Así somos nosotros, sí, cuando nos preguntan o cuando eso, yo creo que en cualquier lado, a veces la dejan fuera la gente que viene. de aquí, se valora mucho más que estando aquí dentro. comunidad.

Yo creo que es más como participación social ¿no?, que de, bueno, la ceremonia de los hongos es no, lo veo casi relacionado con eso.

porque por lo mismo, dela actitud, osea la manera de mujeres,; por la letra pues que es sentida, se siente pues, lo que los sones! La mujer del hombre.

> Veracruz, de diferentes estados, puede llegar la gente que quiera, ahora sí, convivir con nosotros dentro de ese baile.

Conforme ha cambiado la gente ha cambiado el baile, el De convivir, de sentirse en comunidad, ya si alguien también quiere filmar en ese momento, también se le da

esté, osea sí se baila la Flor de Naranjo, a veces la misma llegan, es como ahorita si hay fiesta pues yo le diría pues familia te pone a bailar y sí, es parte de la unión y pues orale, pasele, aquí esta la cocina, que gusta, así somos con

entonces es un espacio de solidaridad, podría ser- De Pues yo creo que sí tiene que ver con la vida cotidiana, porque cuando estamos trabajando, que llevamos los tacos, no sé pues el trabajo diario, pues así cuando osea todo lo que se ve reflejado en la sociedad, yo creo estamos haciendo tortillas, los pasos que damos, estamos dando vuelta. Sí, yo creo que sí, tiene que ver con todas esas cosas o ¿usted como ve? solamente los más viejitos sabrán, bueno, eso es lo que yo me imagino. Pues así, eso, estas en la cocina y ahí se ve.

> Sí, así, bueno, no nos damos cuenta ¡eh! En que momento estamos ejecutando, porque, bueno, yo sí siento que tiene que ver, pero no nos damos cuenta.

PHM Sí, yo creo que sí, son iguales fura y dentro del baile. Ah no, no todos, bueno ahora sí que los que se de la

(Papel Hombres y mujeres dentro y fuera de la danza)

como los hombres se dedicaban mucho al hablar cuando quita y es bonito. no estaba presente una mujer, como que habían cosa que Hombres y mujeres se relacionan igual, Sí, sí es igual, tanto ese, pues a menos esa presión o por respeto, pero ¿no? Osea que ya son más abiertas, son más liberales en bailan. ese aspecto y por lo tanto el trato o las relaciones son más directas también puede ser.

Sí, era más respetuoso, porque, antes cuidaban mucho, que se solicitará mucho el permiso, incluso para cortejar a una persona, tenia que platicar, se pedía permiso y ya los sones mazatecos, así, es, así se llevan afuera después, pues a los papás y mucho, siempre con mucho respeto.

Ahora ya no hay respeto? No, ahora ya no, ja, ja, ja. No, yo creo que el papel de la mujer, pues era muy limitado en todo lo que es la sociedad ¿no?, ahorita ya son un poco más abiertos, ya tiene más participación de la mujer en cualquier aspecto. Aunque también, todavía hay Aja sí, eso se ve todavía en los pueblitos, bueno también este ... sí era bueno, porque pues había un... como se poco. puede decir, había un ambiente de cordialidad y ahorita es lo que se ha perdido, pero en cuanto a desarrollo y lo que Algunos, sobre salen, ya sea el hombre o la mujer,

boda, hay pues que ahí hasta brinca, baila y toda la gente Pues por ejemplo, el trato diario, osea es diferente, antes, y los hombres con su cigarro y todo y hasta el sobrero se

estaban permitidas decir y cosas que no; y ahorita pues Pues se respetan, ahí sí no se pierde, sí hay una relación igual, las mujeres hablan igual, entonces pues ya no hay más cuando la mujer se agacha, pues ahorita sí, que anda viendo aquí y allá, pero hace tiempo la mujer pues taimen influye mucho en la actitud de las mujeres bailaba agachada, el hombre ya mirando, así como lo

¿Las mujeres son más sumisas?

Aja sí, así es. Dentro del baile.

Aja sí, así nomás agachadita, bueno, eso es lo que sé de

Pues vo creo que si, varia, o quien sabe, ahora sí que quien sabe. Bueno vo creo que hace tiempo, vo creo que sí se respetaba, pero pues ahorita yo creo que ya cambió, ya cambió un poquito.

muchas personas que viven así como que limitadas, pero acá se ve otro poquito eso que el hombre va adelante y yo creo que ya ahorita, ya se ver más, ya tómas más en atrás la mujer, pero... me imagino que... que tanto será cuenta el papel de la mujer en la sociedad, vo creo que sí; por ciento de la gente, sí, sí hay, bueno en los pueblitos si bueno a lo mejor, se ha perdido lo que es el respeto y el lo he visto, el hombre adelante y la mujer ahí va atrás manejo del respeto entre relaciones como sociedad, pero cargando, pero aquí no. -ya ha cambiado un poco-si,

dices de igualdad, yo creo que ahorita ya es más posible porque hay mujeres que lo siente y sobre sale en cuanto

	para mujeres, hombres y jóvenes.	al movimiento, eso es lo que yo sé del baile.
ISB (Identificació n y significación del/ la bailador/a)	yo creo que para cualquier persona identificarte con algo	Me anima, me motiva. Pues lo que siento, el momento cuando lo estoy bailando. Pues sería una tristeza, dejar de bailarlos, Porque ya no lo voy a escuchar, jaja, o bueno, que cuando está uno enfermo eso siente, se escucha y uno no puede de bailar, y lo siente por los movimientos y convivir con los demás. No, pues del baile, de la gente.
FD	no solo eso. Pues se está viendo mucho la transformación, aunque	Sí de la gente, de mi pueblo, bueno, para mi Huautla
(Futuro de la	últimamente se esta dando mucho para el rescate; pero yo	
Danza)	creo, obviamente si va a cambiar, va a cambiar mucho y a lo mejor, no sé, en un tiempo futuro, para ver como se ¿no? Pero este, yo creo que sí va a haber mucha transformación, va a haber integración de otras cosas.	se canta. No vo pienso que no más con el trabajo que va

tiempo todavía, porque es algo muy bonito y al menos para mi, es algo que sí, no se debe dejar.

¿Para qué no se dejen de bailar? Pues permitir, que pues se sigan relacionando toda la gente con cosas exteriores a nosotros y se vuelva más, sobre todo, yo creo que sí, osea, se puede, yo creo que podemos tener abierta esa posibilidad, ¿no? De escuchar o de enteder nuevas culturas, incluso adoptar algo, pero, yo creo que, lo malo sería cuando eso sea más importante a lo que eres tu, o a lo que es tu cultura, tu identidad, aquí como mazateca. Yo creo que eso también se vuelve más importante que tu cultura o otras culturas se vuelvan más importantes que la tuya, yo creo que eso, ya es lo peligroso ¿no?

Pues te digo, yo creo que finalmente se va a dar la transformación y la manera en que se baila, igual la música, pues no se puede cambiar, ¿no? Es igual, a lo mejor, podrían, incluso en la música, yo creo que para Tocar la Flor de Naranjo, hay ciertos instrumentos con los que se debe tocar, porque si lo tocas con piano se escucharía muy diferente ¿no? A lo mejor igual se podrían adoptar nuevos instrumentos para tocarlo, pero finalmente la música sería la misma. Pero en cuanto al baile, vo creo que sí, se transformaría mucho porque, yo creo que implica mucho la actitud; cuando una persona es este, tranquila, se refleja la manera en la que bailas más tranquila y cuando una persona es más desenvuelta, es más este, divertido al bailar jajaja, entonces yo creo que sí

Yo espero que sí, - ¿hasta cuándo?- pues ojalá mucho chiquitos que lo retomen, la cultura, bueno yo he invitado en las escuelas donde trabajo; que nuestra cultura hay que retomarla, investigarla, transmitirla, darle vida, que no se pierda.

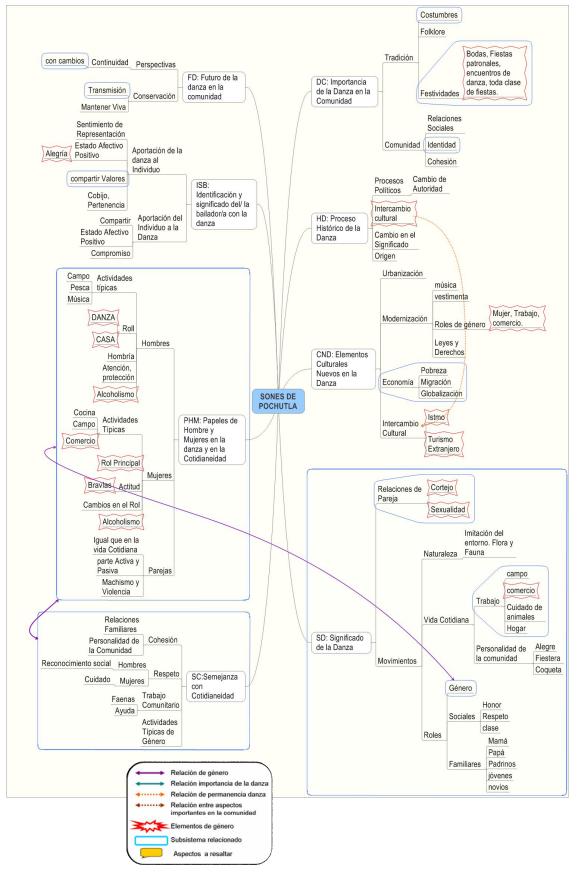
per	refleja mucho la actitud, que, o los cambios de resonalidad que se están dando, entre, tanto en hombres mo en mujeres. Y así, ya no sería igual que antes.	
ten	yo creo que sí, se van a seguir bailando hasta que ngan significado para la gente, cuando eso ya no sea í se va a dejar de bailar.	

MAPAS CONCEPTUALES

- 1. HUAUTLA DE JIMÉNEZ
- 2. SAN PEDRO POCHUTLA
- 3. SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

Mapa 1. Relación de los ejes de análisis. Sones Mazatecos Huautla de Jiménez Sentimiento de Representación Estado Afectivo Aportación de Positivo la danza al Individuo compartir Valores Costumbres Cobijo, ISB: Pertenencia Identificacióny Ritual significado del/la Aportación del Tradición Folklore Compartir Individuo a la Estado Afectivo Danza Bodas y Positivo DC: Bautizos Importancia de Festividades Compromiso la danza en la comunidad. Relaciones Pérdida lazos de familia Sociales mientras haya Perspectivas significado Continuidad Comunidad Identidad FD: Futuro de Cohesión Aceptas la Danza en la Integración de Procesos Comunidad novedad Políticos Transmisión Conservación Lengua Investigación Mantener Viva Intercambio cultural HD: Proceso Histórico de la Actividades Danza Campo Cambio en el típicas Significado Política Rol Principal Origen Hombría Hombres Presencia de Atención, otras culturas protección extranjeros en la región Urbanización Alcoholismo SONES DE música Actividades cocina HUAUTLA Típicas vestimenta Campo Roles de PHM: Papeles Modernización género de Hombres y Sumisión y Mujeres en la Leyes y respeto Actitud CND: Danza y en la Derechos Mujeres Elementos cotidianeidad Culturales Cambios en el Rol Pobreza Nuevos Migración Alcoholismo Economía comercialización Igual que en la la cultura Globalización vida Cotidiana parte Pasiva Parejas Intercambio Machismo y Cultural Violencia acto de amor Relaciones Relaciones de Familiares y Pareja sociales Cohesión Creencias religiosas Ritual Cosmovisión Hombre reconocimiento mazateca SD: Significado social de la Danza Respeto Mujer: cuidado Naturaleza SC: Semejanza del otro de la Danza Vida Cotidiana Movimientos Género Trabaio Faenas Cotidianeidad Comunitario Roles Sociales Ayuda Familiares Rituales Relación de género Actividades Relación importancia de la danz "tipicas de Roles de Relación de permanencia danza género" Género Relación entre aspectos importantes en la comunidad Elementos de género Subsistema relacionado Aspectos a resaltar

Mapa 2. Relación de los ejes de análisis. Sones de San Pedro Pochutla

Mapa 3. Relación de los Ejes de Análisis. Sones Jarabes y Chilenas de Pinotepa Nacional

